

VASCO TRANCOSO

88

ISBN: 978-989-33-8191-5

VASCO TRANCOSO

88

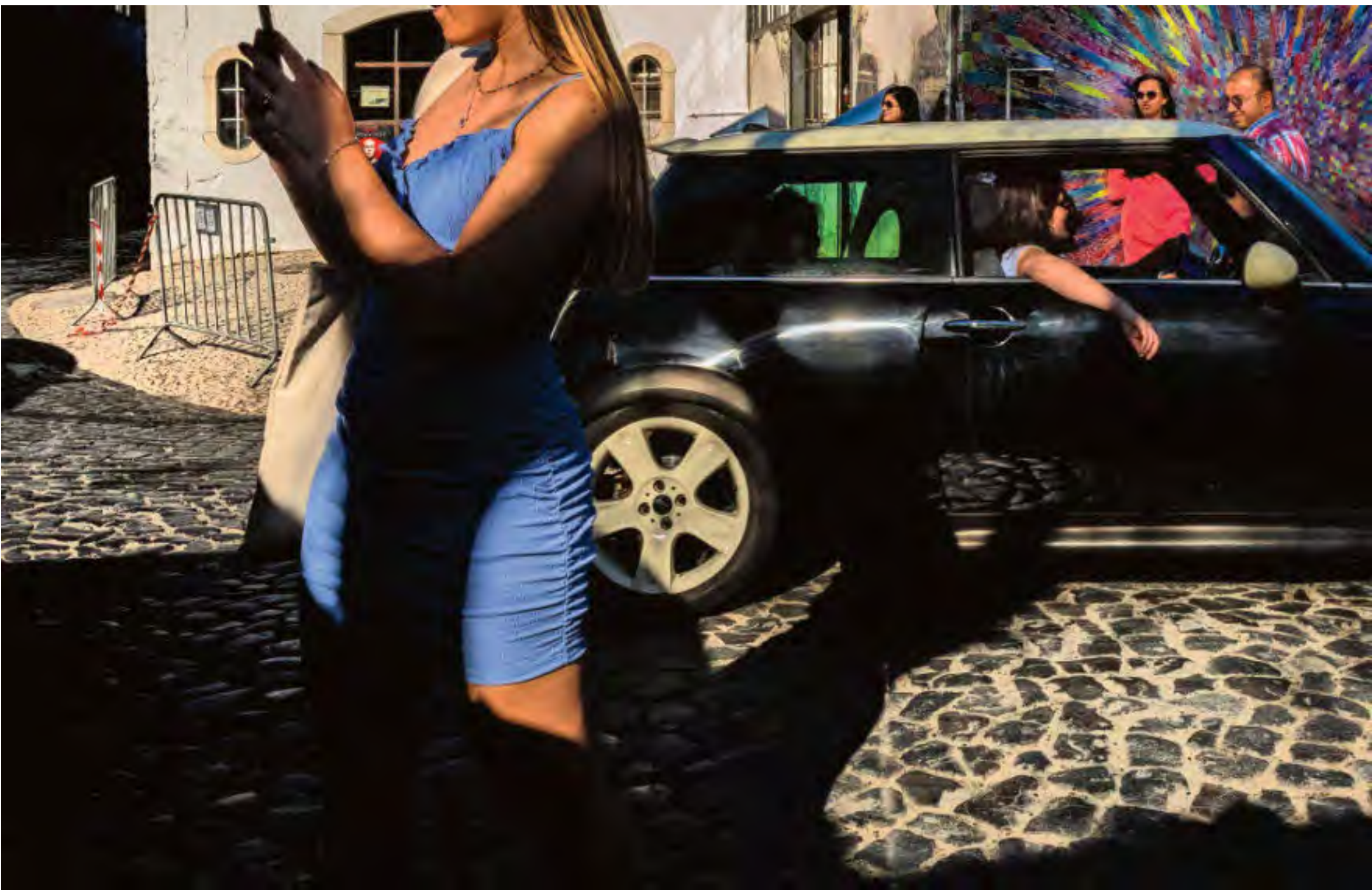

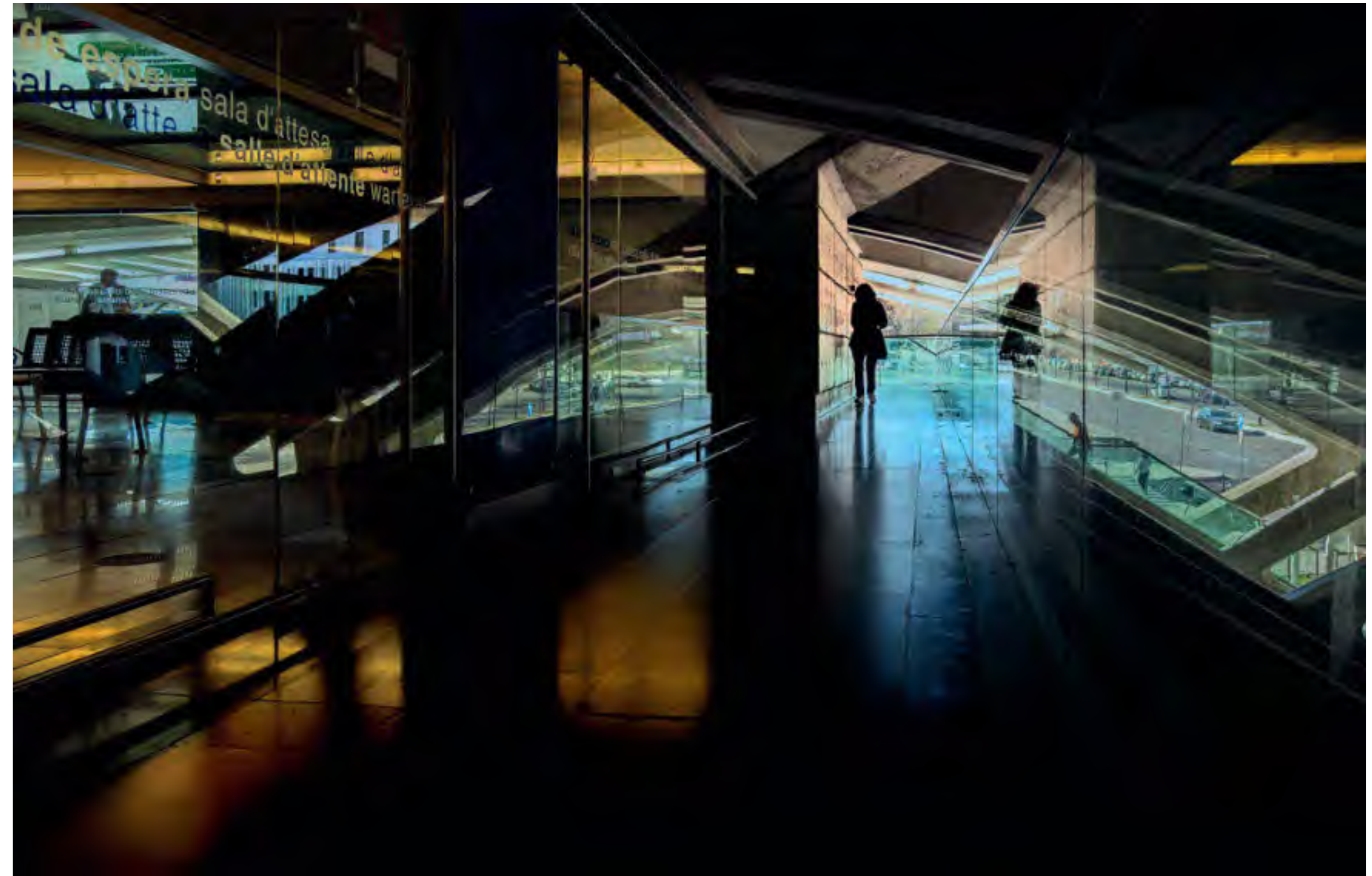

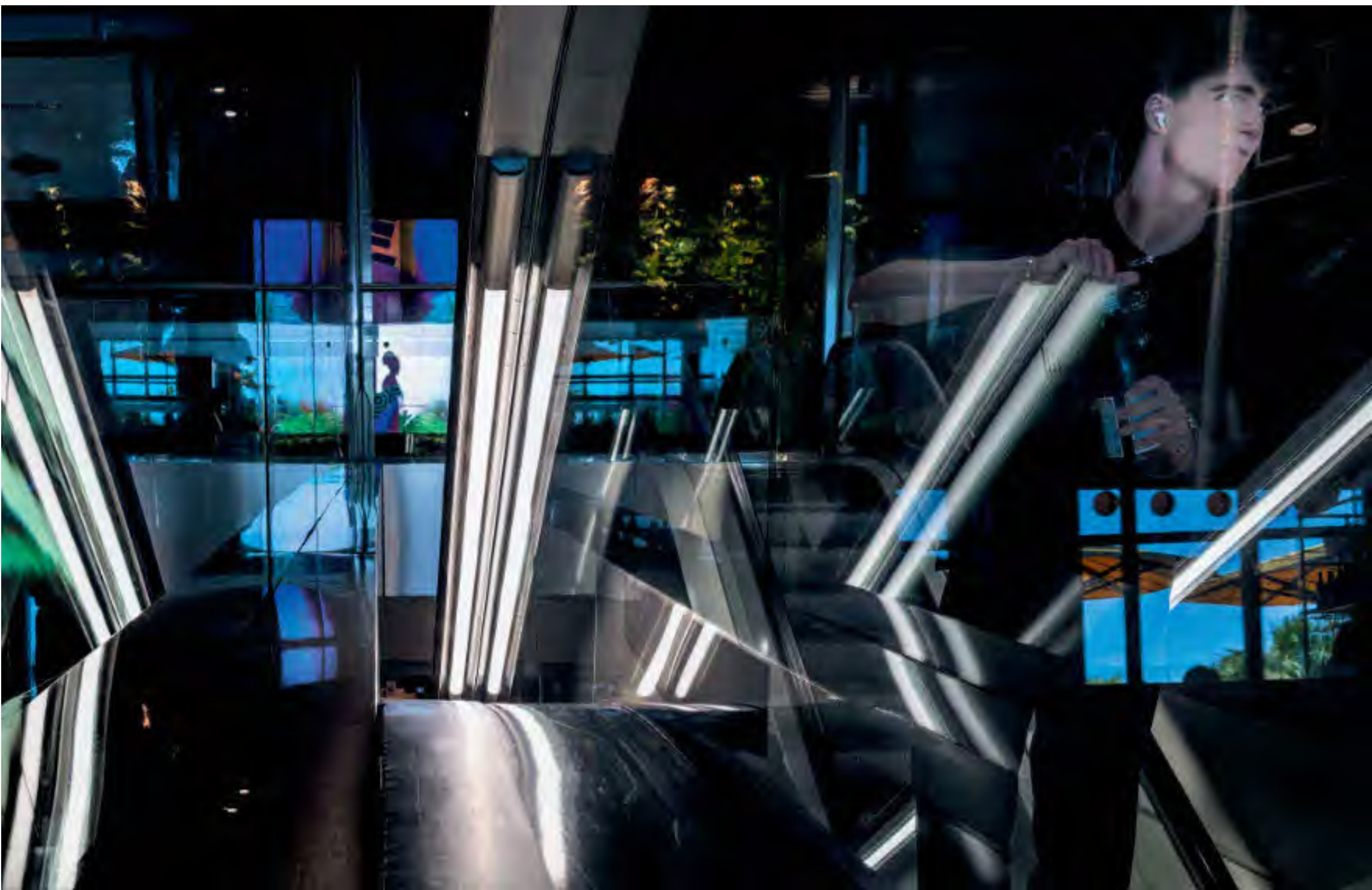

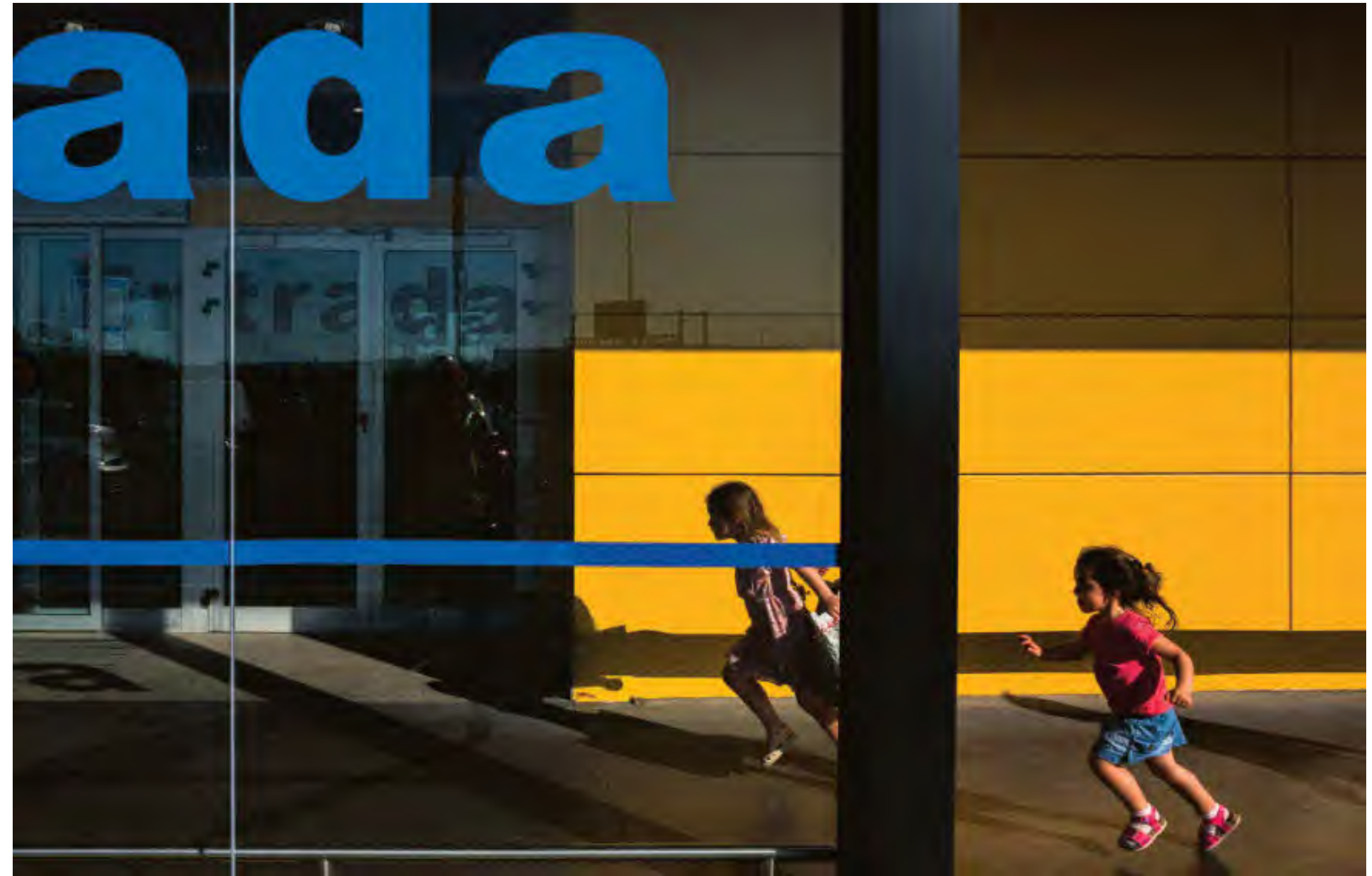

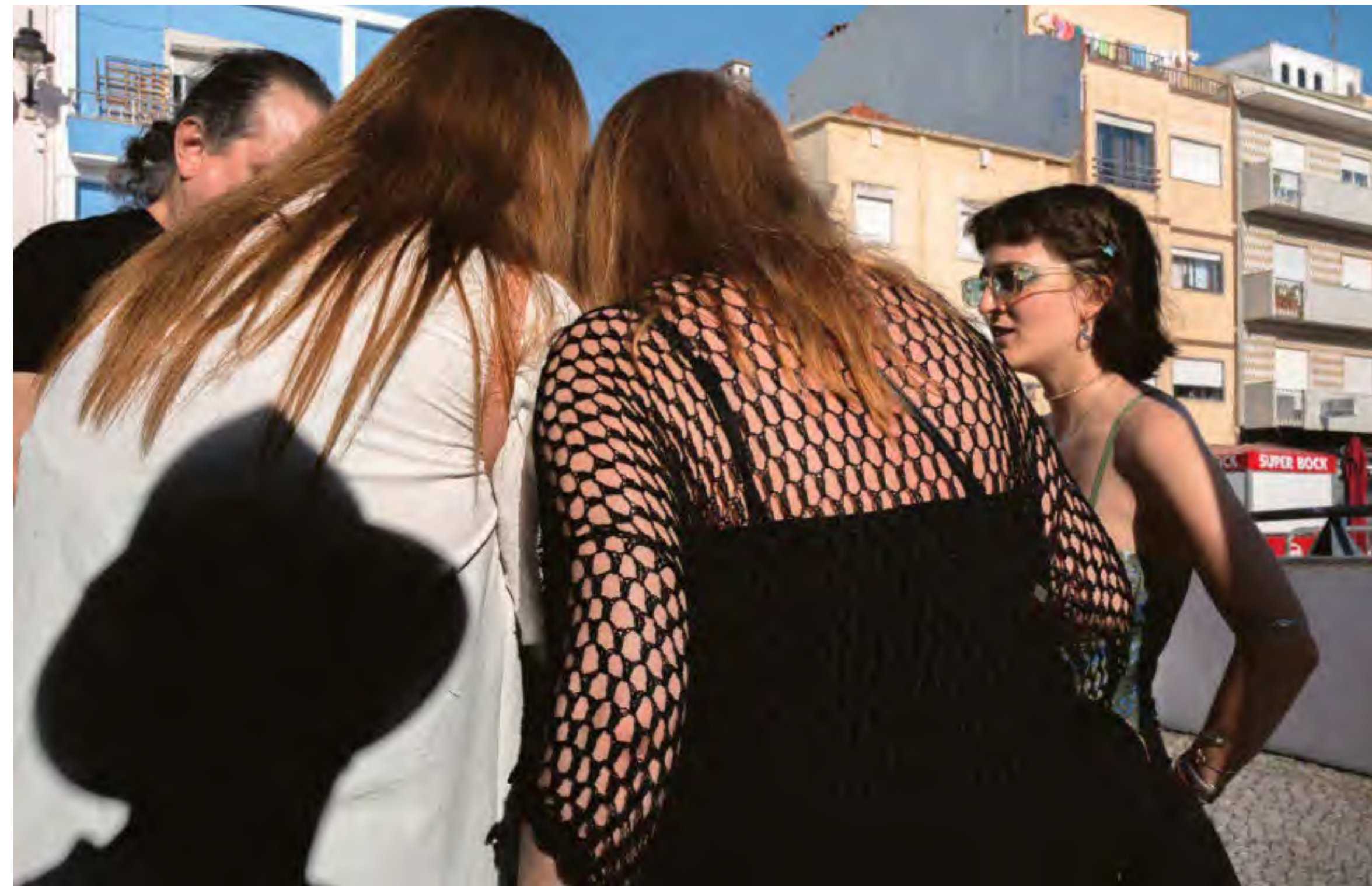

Afterword

I'm very pleased to have been asked to write the Afterword for Vasco Trancoso's second photobook, "88", which reveals graphic fragments and glimpses of life in Portugal. The bulk of photos in this volume have been made recently in Vasco's home town, Caldas da Rainha, with excursions to Óbidos, Lisbon and the beach resort of Foz do Arelho. Precise location details are given near the end of the book.

Vasco has lived in Caldas da Rainha for over 40 years, so he will have become accustomed to the look of the city, but to these English eyes, the backdrops with colourful walls and cobbled streets (the typical calçada portuguesa) seem impossibly exotic. As a fellow photographer, I can imagine the hours and hours taken to gather up these magical slices of time and space. I prefer to photograph in muted, overcast conditions but Vasco seeks out good weather, which means there are few clouds in Vasco's photographic world – it's mostly blue skies and the blackest of black shadows.

Vasco has stated, "I preferred to photograph mainly in my 'habitat' because it has not been a stage for other street photographers. Building a portfolio about the region of Caldas da Rainha is a challenge because I am trying to experience a fresh way of seeing and discovering new street miracles that happen in places I am already very familiar with."⁽¹⁾

His first book – named "99" after the number of images it contains – is notable for its intense light, graphic compositions, and an abundance of silhouettes. Trent Parke has said "I am forever chasing light. Light turns the ordinary into the magical" and that is surely one of Vasco's main pursuits. The first book concluded with a photo of Vasco's shadow over an image of a heart (an image that is not in fact that romantic as the heart is part of the logo of a well-known brand of ice cream...).

In this new book, "88", we immediately meet the photographer in the first photo in the form of his shadow. The frequent use of Vasco's shadow throughout the book means that he is both behind and in front of the lens, and so becomes a participant in the story.

In the third photo here, we have what could pass as a self-portrait, as it matches Vasco's shadow that we see throughout the book. It's a photo of a man with a hat looking in the direction of the camera, but whose gaze is downwards. I take this to be a candid photo of a stranger who also serves as a stand-in for the photographer, his representative in the real world – a kind of body double.

Most of the photos in this book are very recent but Vasco has dug into his archives to provide us with a pair of speeding train photos in images 4 and 5, both from 2015. Presumably, these have been excavated for a reason. What is their significance? The image of the woman running distraught alongside the train, earring swinging, is particularly striking, and the photo is ambiguous and unique within this book as it displays an almost painterly sfumato. The two trains could simply be seen as representing Vasco's occasional trips out of Caldas da Rainha to photograph, or could be a deeper, mysterious metaphor about life's journeys – the entrances and the exits. Either way, it's one of my favourite parts of the book.

So how did Vasco Trancoso arrive at this book – what was his photographic and artistic trajectory? Vasco was born in Lisbon, and from an early age was fascinated by the works of the great painters. When he finished medical school, he began taking photos with a Nikon F2 SLR film camera – a gift from his father. However, life as a working doctor meant that photography had to take a back seat. In 1983, he moved to the city of Caldas da Rainha, working as a gastroenterologist in the local hospital. After retiring in 2009, he finally had time to devote to his passion for photography. In 2014, Vasco moved from landscape photography to what we would call street photography – candid photos in public places. And then in 2016, he shifted from black and white to colour photography using a compact digital camera. The resulting "99" book was published in 2019. Now Vasco says, "I think I am perhaps the oldest street photographer in Portugal still active and one of the oldest in the world."⁽¹⁾

The use of a wide 28mm lens and small apertures results in a huge depth of field, where the background is generally as sharp as the foreground, and the background assumes equal importance. A notable exception is image number 7, in which a woman with her arm in a sling appears to be singing to a mother and her baby. The mother is clearly enjoying the performance but, suddenly, there's an interloper, a young boy in a football shirt. Maybe he's hoping to ruin the shot for the photographer (I've experienced this a few times) but, in the end, his out-of-focus presence creates an unusual shot and reminds us that we are looking at a photo and not real life.

As we move on through the book, we notice that there are fewer silhouettes here than in its predecessor and this new book seems more diverse in subject matter and style, featuring touches of humour in the beach shots at Foz do Arelho. Although fewer silhouettes, there are many dramatic shadows, which in places

seem to be devouring the protagonists in images such as numbers 10 and 56. Image number 58 is an impressive shadow photo – an upside-down dog with its owner – and is so graphic that it could be the work of Saul Bass.

The timespan of the book includes the response to the global COVID pandemic, so inevitably there are indications of illness, masks, hope and death – the hand that grabs us all. However, there's also a feeling that we "are all in it together" in the fight against a common enemy – a microscopic virus. Perhaps image number 48 offers an answer, with the sign stating "Écoutez Dieu. Vous vivrez pour toujours" ("Listen to God. You will live forever"). On a lighter note, towards the end of the book, starting around image 82, there's a run of exuberant photos of children, wild spirits, enjoying life, adding to the diversity of the volume. All human life is here.

There is mystery, ambiguity and drama within these pages. Many of the images pose questions to which there are no definite answers, just interpretations by the viewer. That's one of the beautiful things about photography – a photo is a tiny slice of time and space with no context. As Joel Sternfeld said "No individual photo explains anything. That's what makes photography such a wonderful and problematic medium. It is the photographer's job to get this medium to say what you need it to say."⁽²⁾

In image number 50, which contains a prominent "48", what is the serious young man writing – his diary? What are the characters in the second-to-last photo looking at, or doing? Personally, I usually prefer not to know the "real" factual answer and to – in the words of the song – "let the mystery be"...

Onwards then to the last photo, and here's Vasco's shadow for the final time while a seagull is exiting the stage, and out of the book, signifying the end... Thank you, Vasco, for these magical images.

Paul Russell

1. Email correspondence between Vasco Trancoso and Paul Russell.
2. False witness, Joel Sternfeld interview with Charlotte Higgins, *The Guardian*, 10 March 2004. <https://www.theguardian.com/artanddesign/2004/mar/10/photography>

Posfácio

É com grande satisfação que recebi o convite para escrever este posfácio do segundo livro de fotos de Vasco Trancoso – “88” – que revela fragmentos gráficos e vislumbres da vida em Portugal. A maioria das fotos deste volume foi feita recentemente na cidade onde Vasco reside, Caldas da Rainha, e na vizinha Óbidos, com algumas excursões à estância balnear da Foz do Arelho e a Lisboa. Os detalhes precisos sobre a localização são fornecidos no final do livro.

Vasco vive nas Caldas da Rainha há mais de 40 anos, pelo que se habituou à imagem desta cidade. No entanto, para estes meus olhos ingleses, os cenários com paredes coloridas e ruas de paralelepípedos (a típica calçada portuguesa) parecem incrivelmente exóticos. Como colega fotógrafo, sou capaz de imaginar as infinitas horas necessárias para reunir essas fatias mágicas de tempo e espaço. Prefiro fotografar em contexto meteorológico nublado e sombrio, mas o Vasco procura o bom tempo, o que significa que há poucas nuvens no mundo fotográfico de Vasco – onde maioritariamente existem céus azuis e sombras de negrume cerrado.

O Vasco confessou-me: “Prefiro fotografar principalmente no meu habitat, porque não tem sido palco para outros fotógrafos de rua. Construir um portefólio sobre a região das Caldas da Rainha desafia-me a experienciar uma nova forma de olhar e descobrir novos milagres de rua que acontecem em locais aos quais já estou habituado.” ⁽¹⁾

O seu primeiro livro – denominado “99” devido ao número de imagens que contém – é notável pela sua luz intensa, composições gráficas e uma abundância de silhuetas. Trent Parke disse: “Estou sempre a perseguir a luz. A luz transforma o vulgar em mágico” e esta é certamente a principal demanda do Vasco. O autor termina o primeiro livro com uma foto da sua sombra sobre uma imagem de um coração (imagem que na realidade não é tão romântica quanto parece pois faz parte do logótipo de uma famosa marca de gelados...). Neste novo livro, “88”, encontramos imediatamente o fotógrafo na primeira foto na forma da sua sombra. O uso frequente da sombra de Vasco ao longo do livro significa que ele está tanto atrás da objetiva como à sua frente tornando-se assim num participante da história.

Na terceira foto, temos o que poderia passar por um autorretrato, pois condiz com a sombra do Vasco, que vemos ao longo do livro. É uma foto de um homem com chapéu em direção à câmara, olhando para baixo. Interpreto-a como uma foto espontânea de um estranho que ao mesmo tempo serve o propósito

de substituição do fotógrafo, como sendo o seu representante no mundo real – uma espécie de duplo.

A maioria das fotos deste livro são muito recentes, mas o Vasco vasculhou nos seus arquivos para nos oferecer um par de fotos de comboios em alta velocidade nas imagens 4 e 5, ambas de 2015. Presumivelmente, estas foram desenterradas por algum motivo. Qual é o seu significado? A imagem da mulher correndo desesperada ao lado do comboio, com o brinco a balançar, é particularmente impressionante, e a foto é ambígua, e a única no livro que apresenta um sfumato quase pictórico. Os dois comboios poderiam simplesmente ser vistos como representando as viagens ocasionais do Vasco, para fotografar fora das Caldas da Rainha, ou poderiam ser uma metáfora mais profunda e misteriosa sobre as jornadas da vida – as entradas e as saídas. De qualquer forma, é uma das minhas partes favoritas do livro.

Como chegou então Vasco Trancoso a este livro – qual foi a sua trajetória fotográfica e artística? Nascido em Lisboa, fascinou-se desde tenra idade por obras de grandes artistas. Quando terminou a faculdade de medicina, começou a fazer fotos com uma câmara Nikon F2 SLR de filme fotográfico que o pai lhe ofereceu.

No entanto, a vida como médico significava que a fotografia tinha de ficar em segundo plano. Em 1983, mudou-se para a cidade das Caldas da Rainha, onde exerceu funções de gastroenterologista no hospital local. Depois de se reformar em 2009, finalmente teve tempo para se dedicar à sua paixão pela fotografia. Em 2014, Vasco deixou a fotografia de paisagem e passou a dedicar-se ao que chamaríamos de fotografia de rua: fotos espontâneas em locais públicos. Depois, em 2016, passou da fotografia a preto e branco para a fotografia a cores, utilizando uma câmara digital compacta. O livro resultante, “99”, foi publicado em 2019. Agora Vasco diz “Acho que talvez eu seja o fotógrafo de rua mais velho em Portugal ainda ativo e um dos mais idosos do mundo.” ⁽¹⁾

O uso de uma lente grande angular de 28mm e com pequenas aberturas resulta numa enorme profundidade de campo, onde o fundo geralmente é tão nítido quanto o primeiro plano, assumindo ambos igual importância. Uma exceção notável é a imagem número 7, onde uma mulher com o braço envolvido num suporte ortopédico parece estar a cantar para uma mãe e o seu bebé. A mãe está claramente a gostar da performance, mas, de repente, vê-se um intruso, um rapaz com uma camisola de futebol. Talvez ele almeje arruinar a foto ao fotógrafo (já passei por isso algumas vezes), mas no final, a sua presença desfocada cria um registo invulgar e recorda-nos que estamos a olhar para uma foto e não para a vida real.

À medida que vamos avançando neste livro, notamos que há menos silhuetas aqui do que no seu antecessor, e parece mais diversificado em termos de assunto e de estilo, com toques de humor nas fotos de praia na Foz do Arelho. Não obstante o facto de haver menos silhuetas, há muitas sombras dramáticas, que em alguns lugares parecem estar a devorar os protagonistas, como nas imagens com os números 10 e 56. A imagem número 58 é uma foto impressionante de sombras – um cão virado de cabeça para baixo com o seu dono – e é tão gráfica que poderia ser uma obra de Saul Bass.

O período temporal do livro inclui a resposta à pandemia global de COVID, motivo pelo qual nele existem inevitavelmente apontamentos de doença, máscaras, esperança e morte – a mão que nos agarra a todos. Mas também há uma sensação de que “estamos todos juntos nisto”, na luta contra um inimigo comum – um vírus microscópico. Talvez a imagem número 48 ofereça uma resposta, com o letreiro dizendo “Écoutez Dieu. Vous vivrez pour toujours (“Escutai Deus. Viverás para sempre”). Numa nota mais leve, perto do final do livro, um pouco antes da imagem 82, há uma sequência de fotos exuberantes de crianças, espíritos selvagens, a desfrutar da vida, um acréscimo à diversidade deste volume. Toda a vida humana está aqui presente.

Nestas páginas há mistério, ambiguidade e drama. Muitas das imagens colocam questões para as quais não há respostas definitivas que não as interpretações do espectador. Essa é uma das coisas belas da fotografia – uma foto é uma pequena fatia de tempo e de espaço sem contexto. Como Joel Sternfeld disse “Nenhuma foto isolada explica nada. É isso que torna a fotografia num meio tão maravilhoso e problemático. É trabalho do fotógrafo fazer com que este meio diga o que você precisa que ele diga.” ⁽²⁾

Na imagem número 50, que contém um proeminente “48”, o que está o jovem compenetrado a escrever – o seu diário? O que estão as personagens da penúltima foto a olhar ou a fazer? Pessoalmente, por norma prefiro não saber a resposta factual “real” e – como nas palavras da canção – “let the mystery be”...

Prosseguindo então para a última foto, está aqui a sombra de Vasco pela última vez enquanto uma gaivota sai do palco, e do livro, significando o seu fim... Obrigado, Vasco, por estas imagens mágicas.

Paul Russell

(1) Correspondência por e-mail entre Vasco Trancoso e Paul Russell.
(2) False witness, Joel Sternfeld interview with Charlotte Higgins, The Guardian, 10 March 2004. <https://www.theguardian.com/artanddesign/2004/mar/10/photograph>

Fotografias/*Photographs*
Vasco Trancoso

Editor/*Publisher*
Edição de Autor
Author’s Edition

Texto/*Text*
Paul Russell

Design/*Graphic design*
NADA

Papel/*Paper*
Magno Satin 135 g/m²
Arctic Matt 170 g/m²

Impressão/*Printing*
Maiadouro

Tiragem/*Print run*
500

ISBN
978-989-33-8191-5

Dep. Legal/*Legal Deposit*
552374/25

1.ª Edição setembro 2025/1st Edition September 2025

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte do material protegido por este aviso de direitos autorais pode ser reproduzida ou utilizada de qualquer forma, eletrónica ou mecânica, incluindo fotocópia, gravação ou por qualquer sistema de armazenamento e recuperação de informações, sem autorização por escrito dos respectivos autores e editor.

All rights reserved. No part of the material protected by this copyright notice may be reproduced or utilized in any form, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without written permission of authors and publisher.

Agradecimentos/*Acknowledgements*

Expresso a mais profunda gratidão a/
I express my deepest gratitude to:

Ágata Trancoso
Andreia Trancoso
Fidalgo Pedrosa
Jill Maurer
Maria Helena da Bernarda
Paulo Abrantes
Paulo Condez
Raquel Trancoso
Rebeca Trancoso

Fico grato ao Paul Russell pela generosidade e excelência do texto no Posfácio. Um agradecimento especial a David Gibson pelo apoio. Fico reconhecido ainda à Câmara Municipal das Caldas da Rainha que através do seu Patrocínio tornou possível esta obra e à Tipografia pela constante disponibilidade e proficiência

I am grateful to Paul Russell for generosity and for the excellence of the text in the Afterword. A special thanks to David Gibson for support. I would also like to thank the Caldas da Rainha City Council, which through its sponsorship made this book possible and to the Printing House for their constant availability and proficiency.

Locais e imagens/
Locales and images

Caldas da Rainha:
1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 52, 53, 58, 60, 62, 64, 67, 69, 74, 83, 87, 88

Foz do Arelho:
25, 26, 30, 31, 34, 35, 47, 63, 65, 66, 76, 81, 84, 85

Lisboa:
10, 24, 48, 50, 54, 55, 56, 59, 68, 70, 71, 72, 73, 75

Óbidos:
6, 7, 8, 12, 22, 23, 57, 61, 77, 78, 79, 80, 82, 86

Porto Covo:
28, 33, 36

Quarteira:
27, 29, 32, 37

