Florian Ruiz [portfolio]

Présentation

“Florian Ruiz aurait préféré parfois être muet plutôt que de devoir parler de lui et de son travail. Mais souvent, être muet, c’est tristement aussi être sourd… Alors Florian n’entendrait pas la musique… Fort heureusement, il n’est ni l’un ni l’autre, juste un simple artiste photographe. Un regard surtout. Sur tout. Qui se pose sur le monde, à travers l’appareil, pour le transformer sans l’occulter, pour le sublimer même si le beau est parfois moche, pour rendre perceptible l’invisible. Car l’invisible est bien là, à Fukushima. Florian l’a vu et le donne à voir.” (Tenten Magazine, 2015)

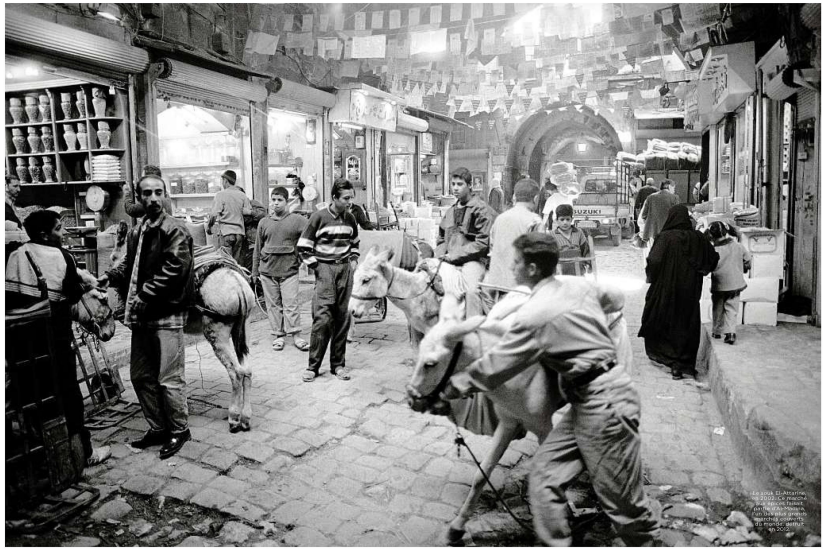
Photographe, mon travail documentaire et ma démarche artistique ont été reconnus par l’obtention de plusieurs prix, l’organisation d’expositions et la parution de plusieurs articles dans des publications internationales dédiées à l’art et la photographie.

Démarche documentaire/ Documentary approach
Publications

La vie volée d'Alep.

Des souks à s'y perdre, une cuisine raffinée, une musique réputée, des communautés cohabitant dans une relative harmonie… Ainsi allait la vie à Alep, avant la guerre, avant les bombes. Une ville riche et vivante qui n'en était pas pour autant une cité idéale. Le poids du régime s'y faisait sentir, entretenant à dessein les divisions. Entre l'est populaire et l'ouest bourgeois. Entre simples citoyens et apparatchiks. Comme les prémices de la catastrophe à venir.

PAR **ZINEB DRYEF** — PHOTOS **FLORIAN RUIZ**



Le souk El-Attarine, le 20 mai. La majorité des échoppes datent du XIVe siècle. Elles ont été détruites par les bombes en 2012.

HAJ ABU ABDO AL-FAWAL NE SERVAIT QU'UN PLAT, le foul moudammas. Des fèves séchées qu'il faisait cuire la nuit entière dans de grands pots en cuivre, assaisonnées de citron, de crème de sésame, d'un filet d'huile d'olive et de paillettes de piment rouge d'Alep. Le meilleur foul moudammas du monde. Derrière le comptoir de la gargote fondée par son grand-père en 1885 dans le quartier chrétien de Jdeideh, il versait de généreuses louches de cette purée blanc crème dès sept heures du matin à une procession ininterrompue •••

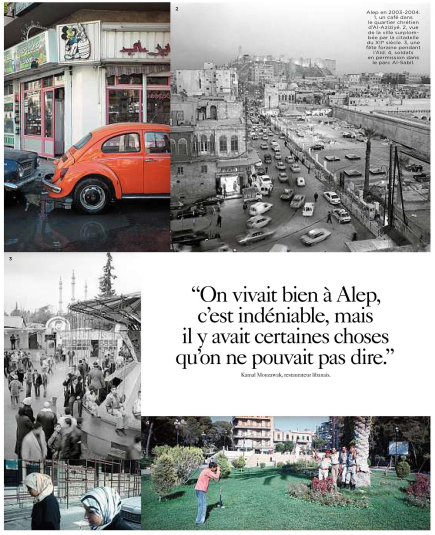
1. en 2003, dans le quartier de Bab Al-Faraj (centre), on aperçoit un portrait de Bacher Al-Assad. 2. cinéma, rue Al-Jalaa, en 2003. 3. touristes sur la citadelle, en 2003.

••• d'Alépins qui repartaient avec la préparation dans un sac plastique. Cette halte chez Abu Abdo, comme les soirées paisibles, les matinées d'ennui, la vie toute bête, sans crainte pour soi ni pour les siens, n'est désormais plus qu'un souvenir d'avant-guerre. D'Alep avant le déluge de feu.

« *C'était exquis*, se souvient Anissa Helou, une auteure d'ouvrages culinaires d'origine libano-syrienne. *Des tables pliées aux vendeurs de rue, Alep était la capitale de la gastronomie du Moyen-Orient. Une cuisine sensationnelle.* » Anissa Helou a découvert Alep à la fin de son adolescence et n'a eu de cesse d'y retourner, ravie par les pâtisseries des vendeurs de rue et les dîners organisés par la bonne société alépine, où l'on dégustait du riz à la cardamome, des ragoûts à la truffe du désert, de délicats dômes de kebbés fourrés à la graisse de queue d'agneau, parfumés au poivre d'Alep, des plats de viande marinée dans du jus de grenade. « *En sirop ou frais, la grenade est très utilisée dans la cuisine alépine. Elle apporte ce goût complexe et acidulé, que l'on ne retrouve nulle part ailleurs.* »

Dans les allées d'El-Attarine, le souk aux épices, les marchands ambulants proposaient de la gelée de raisin qu'on mangeait à pleines mains, des falafels, des omelettes aux herbes semblables à des soufflés, de la crème de poivrons et de noix… D'innombrables hors-d'œuvre qui ont fait la fierté d'*ahl al-souk*, les « gens du souk », ces milliers de commerçants et d'artisans qui ont perpétué, jusqu'à sa destruction en 2012, la vie d'Al-Madina, l'un des plus grands marchés couverts du monde. On y trouvait de tout. De l'or, des épices, des étoffes, des bijoux, des savons, des tapis, des articles en bois et en cuivre. « *On y allait deux fois par an pour les courses de l'Aïd mais depuis la guerre, mon oncle y retournait dès qu'il le pouvait parce qu'il voulait le voir encore et encore avant qu'il ne disparaisse*, raconte Waddeh, médecin alépin, qui partage depuis quelques

M Le magazine du Monde — *31 décembre 2016*

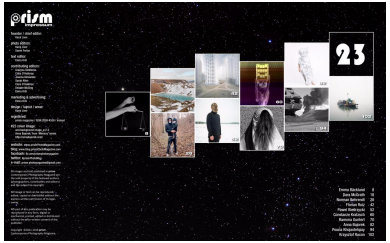


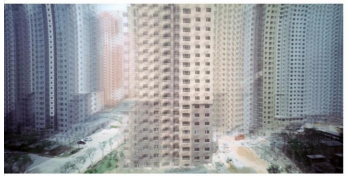
"On vivait bien à Alep, c'est indéniable, mais il y avait certaines choses qu'on ne pouvait pas dire."

Kamal Mouzawak, restaurateur libanais.

Florian Ruiz

Le Monde M, Décembre 2016





Untitled, from 'Mirage cities' 2015 © Florian Ruiz

Florian Ruiz

Mirage Cities

Ten years ago, China's government created a new urbanisation plan to accommodate millions of people from the countryside in a rural areas and to prevent environment disasters. They came out with the idea of eco-cities, built on once polluted or non-arable land. Those projects didn't succeed; people didn't show interest to reallocate and those towns that are now known as ghost cities. Ruiz's *Mirage Cities* tells a story of those empty spaces; mirages of ambitious dreams, illusion of an ideal city.

Untitled, from 'Mirage cities' 2015 © Florian Ruiz

Untitled, from 'Mirage cities' 2015 © Florian Ruiz

Untitled, from 'Mirage cities' 2015 © Florian Ruiz

Untitled, from 'Mirage cities' 2015 © Florian Ruiz

Untitled, from 'Mirage cities' 2015 © Florian Ruiz

Untitled, from 'Mirage cities' 2015 © Florian Ruiz

Untitled, from 'Mirage cities' 2015 © Florian Ruiz

Florian Ruiz creates photographic projects in desperate, stained, and disillusioned social situations. His aim is to express the atmospheres, feelings, and sensations of desolate places. He tries to capture the in-between, life at the margins, and borderlines of lives and places.

He is currently using rudimentary photographic equipment, a pinhole camera, to portray the unexpected, the fortuitous, and the deformed as a multiple reality. This allows him to capture the landscape as time unfolds.

He regularly shows his pictures in international festivals and in several magazines dedicated to contemporary photography. His most recent work, "Fukushima, invisible pain" has been awarded second of the World Photography 2013 in the conceptual category and the finalist of the International Emerging Artist Award 2013. "Mirage Cities" has been chosen as the finalist of the QPN Award 2015. Florian lives and works in Tokyo.

Prism Photo Magazine, 2015

Florian Ruiz

Born in 1972 in L'Arbresle, France. Lives in Tokyo, Japan
www.florianruiz.com

March 11, 2011: Japan experienced an earthquake of a magnitude of 9.0 on the Richter scale, bringing on a tsunami which ravaged the northern coasts of the island. *9.0 [inside]* shows interiors of destroyed dwellings and the intimate sphere of people at the time of that drama. In Japan it is not common to let people, apart from the inner family circle, into one's home. People live behind closed doors, a refuge guarded from the glances of others. Devastation made access to this static private sphere possible. I used a pinhole camera to wash out colors and shapes. Such a tool was also appropriate for capturing the ghostly, unreal aesthetic of this devastated privacy.

Do you take pictures for private purposes?
Private purposes seems to me to be a very questionable notion: when it comes to taking pictures, I tend to regard my photographic production as a way to reveal the intimacy of a place.

Do you keep a diary?
No.

Which city do you like the most?
Tokyo.

What is your favorite music?
Mostly jazz (blue note and impulse records from the 60s), one of my favorite musicians is John Coltrane. And I also listen to abstract hip hop, like that of DJ Krush.

What is your favorite dish?
Sushi.

How do you feel about tattoos?
I like the way South American people cover their skin with large religious tattoos, like those showing The Crying Virgin, the bleeding figure of Christ or the Cross-like items wrapped in thorns. I'm interested in tattoos as talismans.

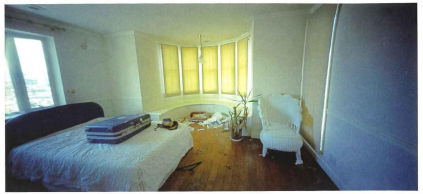
Are you a more introverted or extroverted person?
It's hard to say whether I'm an introverted or an extraverted person: the way I see it, I'd rather be middle-of-the-road, and as far as taking pictures is concerned, I prefer being behind rather than in front of the lens.

Would you consider yourself a voyeur?
Taking pictures of dwelling interiors does make me a voyeur in a way. I would say that crossing the line between voyeurism and photography is easy, as the borderline is blurry and fine: sometimes you're on both sides.

Which camera did you use for this project?
A Holga 120 WPC (wide pinhole camera).

What does "privacy" mean to you?
Privacy is that part of yourself that you manage to keep away from other's knowledge and from public exposure. For a photographer, the first sign of privacy is when someone refuses to have their picture taken.

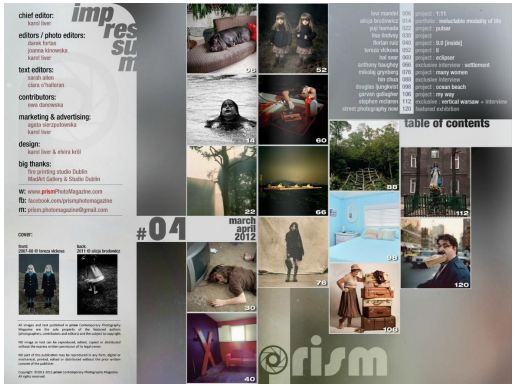
Do you feel your privacy is more threatened by corporations or by governments?
To my mind, the biggest threat lies within us. There is a very human desire to expose other's privacy and display our own, as we are chasing after fame.



Inside a bedroom, 2011. From *9.0 [inside]*
Inside an hotel room, 2011. From *9.0 [inside]*
Inside a living room, 2011. From *9.0 [inside]*

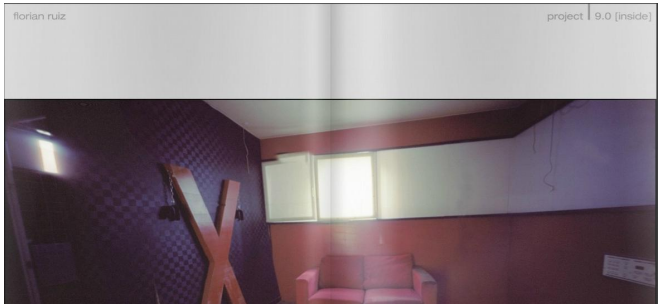
Inside a living room, 2011. From *9.0 [inside]*
Inside a love hotel, 2011. From *9.0 [inside]*
Inside a studio, 2011. From *9.0 [inside]*

Art Magazine European Photography, 2012



On March 11th 2011 Japan experienced an earthquake of a magnitude of 9.0 bringing on a tsunami which ravaged the northern coasts of the island. 9.0 [inside] shows destroyed interiors of dwellings and the intimacy of people at the time of the drama. In Japan it is not common to let people, outside of the inner circle, into one's home. People live behind closed doors, a preserved refuge from the glances of others. The devastation of the tsunami gave access to this static private life. The aim of the 9.0 [inside] project is to show a re-enactment: how the work of people was brought life back to the affected areas – "brought" or pretended to be, for the rebirth of the community has many things in common with a play, a stage-designed work. The interior photos illustrate the quest for the illusion of life amid mass destruction. I used a pinhole camera (Holga-120wpc) to distort colours and shapes. Such a tool was also appropriate to capture the ghostly, unreal aesthetic of this devastated privacy.

Florian Ruiz
9.0 [inside]



from 9.0 [inside] series, Japan, 2011 © Florian Ruiz

from 9.0 [inside] series, Japan, 2011 © Florian Ruiz

Florian Ruiz is a French photographer born in 1972 who has been living in Tokyo for six years. He creates photographic projects in desperate, strained and disillusioned social situations. He has collaborated with the French press on subjects regarding Japanese society. His work was included in international festival (Angkor Photography Festival, festival in Honfleur, Vendome festival, 8th international festival of Aleppo). Most recently his pictures have been published in the Magazine European Photography, the British Journal of Photography and Photo magazine.

Prism Photo Magazine, 2013

Démarche documentaire/ Documentary approach

Award

Fine Art Photographer of the year 2016
Moscow Foto Awards honorable mention 2016
Arpia prize 2016
QPN Award finaliste 2016

Expositions/ Exhibitions

2010
Angkor Photography Festival
"Des photographes, des Japons" Instituts Français de Tokyo, Osaka, Fukuoka

2005-2007
Angkor Photography Festival
"Chroniques nomades" festival à Honfleur
Vendôme festival
Francophony Festival in Syria
8th international festival of Aleppo

YASUMASA MORIMURA
REVISITE LE XXe SIÈCLE
Le Japonais Yasumasa Morimura, célèbre pour ses autoportraits qui questionnent l'imagerie féminine occidentale fait l'objet de deux expositions majeures, l'une au Musée de la Photographie de Tokyo et l'autre chez Shugoarts. Dans les deux cas, il s'agit de revisiter le XXe siècle, dont Morimura a peur qu'il soit trop vite oublié. Son « Requiem » reconstruit donc des épisodes clefs du siècle tout juste passé, l'artiste posant en Yukio Mishima, Che Guevara ou encore Picasso (ci-dessus). *« A Requiem : Art on top of the battlefield. » Jusqu'au 9 mai. Musée de la Photo de Tokyo (www.syabi.com) et « A Requiem : Another story », jusqu'au 28 à la galerie Shugoarts (www. shugoarts.com).*

TOKYO ART FAIR
La Tokyo Art Fair est aussi incontournable que décriée. Gigantesque, elle mixe photo et art contemporain, nihon-ga modernes et antiquités. Mal mises en scène, les propositions sont néanmoins nombreuses et la photographie prégnante. Parmi les découvertes possibles, notons cette année encore la présence en force des dynamiques galeries d'Osaka, dont MEM qui présente Tomoko et Kitano (ci-dessus). *Les 2, 3 et 4 avril. www.artfairtokyo.com*

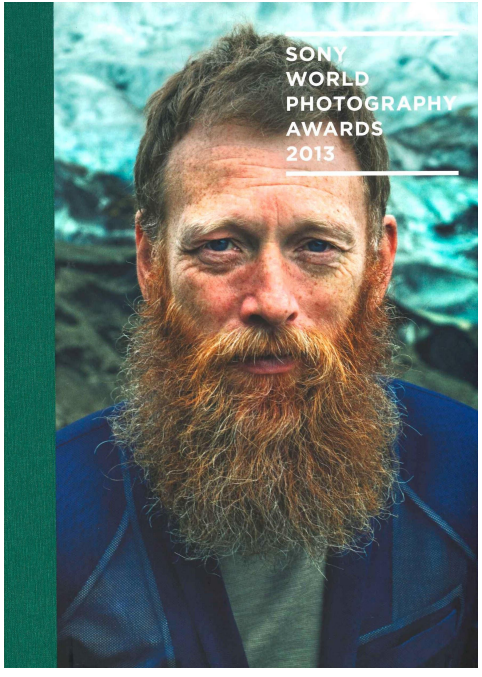
CES FRANÇAIS QUI ONT CHOISI LE JAPON
Projet préparé de longue date par la commissaire Christine Cibert, « Des Photographes, Des Japons » regroupe les regards croisés de dix photographes français sur leur pays d'adoption. Claude Estève rend un hommage aux jambes des Japonaises, Lucille Reyboz construit des bentos avec ses photos, Eric Rechsteiner documente avec douceur le troisième âge nippon et Florian Riuz s'aventure dans les bas-fonds d'Osaka (ci-dessus). *« Des photographes, des Japons. » Du 8 avril au 23 mai. Institut Franco-Japonais, 15 Ichigaya-funagawara-cho Shinjuku-ku. www.institut.jp*

Pour les moins de 35 ans seulement !
Tous les ans, le Musée de la Photo de Kiyosato organise un appel mondial à candidature et direction des photographes de moins de 35 ans. Les gagnants entrent dans les collections du musée, qui distingue ainsi la prochaine génération de talents. Remarqués cette année par un jury présidé par Eikoh Hosoe : 38 photographes de 47 pays, dont le Japonais Ryuta Tanii, le Polonais Rafal Milach (photo 1) et le Mexicain Rodrigo Maawad et son étrange « The executioner Waiting » (2). *« Young Portfolio Acquisition 2009. » Jusqu'au 30 mai. Musée de la Photo de Kiyosato, 3545 kiyosato, takane-cho, hokuto-shi. www.kmopa.com*

L'univers paranormal de Kozue Takagi
Kozue Takagi a été découverte en 2006 lorsque ses subtiles manipulations informatiques avaient enthousiasmé le jury du Prix Canon New Cosmos. Nous avions déjà montré dans ces pages (n° 437 daté mars 2007) ses étranges faux jumeaux, créés en doublant les deux parties gauches (ou droites) d'un même visage (ci-dessus, photo 1). Dans son premier livre « MID », Kozue Takagi continue de repousser les limites du medium photographique en mêlant snapshots et photos re-photographiées, créant des ambiances étranges, presque paranormales. Une artiste à suivre. *Kozue Takagi, « MID ». Editions Akaaka, env. 36 €.*

Photo Magazine, 2010

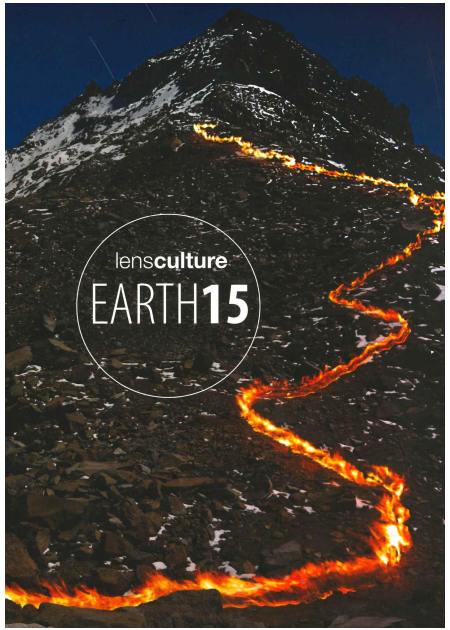
Démarche d'auteur/ Artistic approach
Publications



Catalogue Sony World Photography, 2013

FLORIAN RUIZ FRANCE
2ND PLACE
CONCEPTUAL

Fukushima, Invisible Pain. Within the natural environment and in the areas surrounding cities across Fukushima prefecture, I have captured the invisible pain of radiation. With an ear to the rhythm of the seasons as in traditional Japanese engravings, and inspired by their refined, uncluttered style, I hoped to capture the fleeting moments, the movements of climatic phenomena, and the ever-shifting perceptions of nature, where radiation accumulates the most. Each photo is an accumulation of visual fragments taken in the same location but from different angles, always accompanied by the radiation level to which my film was exposed.



Florian Ruiz

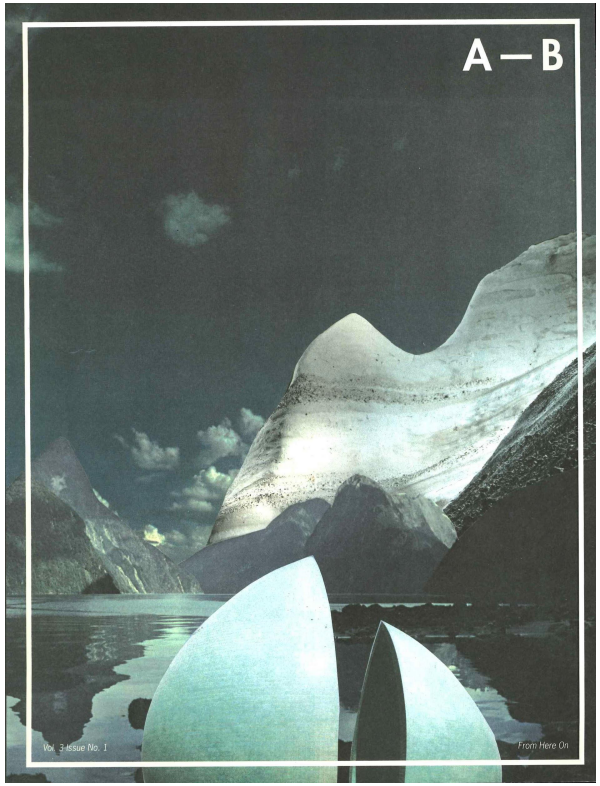
Japan

florianruiz.photoshelter.com

Fukushima: Invisible Pain

Long exposures and staggered superimposition create this contemplative series—in the vein of Japanese engravings—that offer a medium between the visible and the invisible and challenge us to see beyond the physical landscape to the radiation that lingers unseen.

Ouvrage collectif, Lens Earth, 2015



Florian Ruiz
Fukushima
Fukushima, Japan, 2014

FUKUSHIMA, INVISIBLE PAIN : FLORIAN RUIZ

Within the natural environment and in the areas surrounding cities across Fukushima prefecture, I have captured the invisible pain of radiation. With an ear to the rhythm of the seasons as in traditional Japanese engravings and inspired by their refined, uncluttered style, I hoped to capture the fleeting moments, the movements of climatic phenomena, and the ever-shifting perceptions of nature, where radiation accumulates the most.

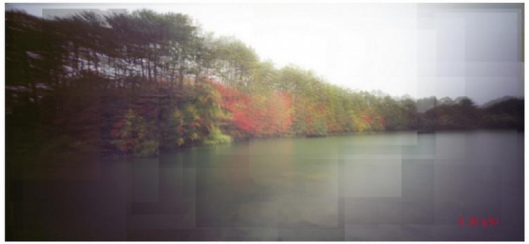
I used a pinhole camera with long exposure times to create a record of the presence of radioactive danger. A dosimeter measured the level of radiation in milliSieverts (µSv) received during each exposure. Each photo is an accumulation of visual fragments taken in the same location but from different angles, always accompanied by the radiation level to which my film was exposed. The result is a combination of those elements.

Ouvrage collectif, From Here Now, 2015

FLORIAN RUIZ

Published on January 1, 2013 by Aint-Bad Magazine

Florian Ruiz is a French based photographer living and working in Tokyo, Japan. He strives to capture the in-between, energy at the margin, the borderlines of life and permanence. Using multiple pinhole exposures, Florian is able to capture diverse realties; splitting time and then later stitching it back together. His series titled "Fukushima, Invisible Pain", documents the terrorizing after effects of nuclear radiation. Together with the presence of mind and the length of exposure; Florian is able to instill a feeling of devastation while at the same time creating something truly astonishing.



Fukushima, Invisible Pain

Within the natural environment and in the areas surrounding cities across Fukushima prefecture, I have captured the invisible pain of radiation. With an ear to the rhythm of the seasons as in traditional Japanese engravings and inspired by their refined, uncluttered style, I hoped to capture the fleeting moments, the movements of climatic phenomena, and the ever-shifting perceptions of nature, where radiation accumulates the most.

I used a pinhole camera with long exposure times to create a record of the presence of radioactive danger. A dosimeter measured the level of radiation in milliSieverts (μSv) received during each exposure. Each photo is an accumulation of visual fragments taken in the same location but from different angles, always accompanied by the radiation level to which my film was exposed. The result is a combination of all those elements.

A process of staggered superimpression creates a vibration, a departure from the reality of the subject that reveals the presence of radiation in the image. The process reinvents and twists the very landscape, leading to a sort of vertigo or malaise linked to the quivering of the invisible.

My ambition with this project was to find a balance and organization in a chaotic world, while emphasizing the intransience of beauty. I also sought to test the bounds of photography by challenging its ability to render an image of what is invisible to the eye by means of time and distortion.

Aint-Bad magazine, 2013

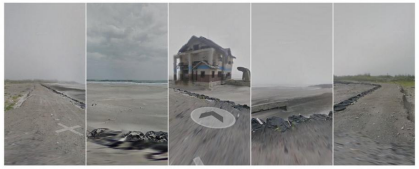
37°21'56.7 N 140°59'37.7 E

ABOUT FLORIAN RUIZ

I'm a French photographer who creates projects to express the atmospheres, feelings, and sensations of desolate places. In my recent works, I sought to test the bounds of photography by challenging its ability to render an image of what is invisible to the eye by means of time and distortion. I'm using assembly, collage, super impression; processes that reinvent and twist the very landscape. I favor a pinhole camera to portray the unexpected, the fortuitous, and the deformed as a multiple reality. My most recent work, « Fukushima, invisible pain » is second of the Sony World Photography 2013 in the professional Conceptual category, finalist of the International Emerging Artist Award 2013 and won the Arpia prize 2014. I'm living and working in Tokyo.

Dodho Magazine, 2015

37°28'09.3 N 141°01'56.8 E



37°28'15.1 N 141°02'10.4 E

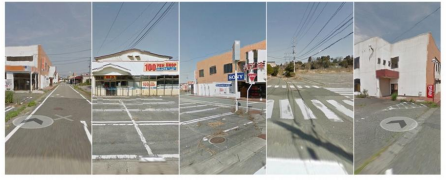
37°34'50.0 N 141°01'15.7 E

37°39'21.5 N 141°01'09.4 E

37°28'32.4 N 141°01'47.3 E

37°29'15.9 N 141°02'13.0 E

37°29'30.0 N 141°00'12.6 E



37°29'51.5 N 140°59'26.8 E

Lauréats édition 2012-2013

1er
PABLO DE LABORDE
LASCARIS
Mexique

2e
THEMO KLOSS
Allemagne

3e
LUCAS DAVIDSON
Australie

4e
ZACHARIE GAUDRILLOT-ROY
France

5e
JESSE OLWEN
Canada

6e
ROBERT LEE DAVIS
USA

7e
FLORIAN RUIZ
France

8e
MASATO SHIGEMORI
Japon

9e
SEMA OROUK
Émirats arabes unis

10e
ALEXIS AVLAMIS
Grèce

Emergence revue#2, 2013

FLORIAN RUIZ

Florian Ruiz vit et travaille au Japon. Procédant par séries, il photographie le monde qu'il perçoit en Asie, parcourant la Chine, le Japon, la Mongolie ou encore le Pakistan.
Son travail porte sur les univers sociaux confrontés au désespoir, des univers marqués par la souillure et la désillusion. Il s'attache à traduire les sensations face à des univers frappés par le trouble.

Dans sa démarche, l'artiste français cherche à saisir les entre-deux, les univers à la limite, les vies et les lieux à la marge à travers le prisme déformant et granuleux d'appareils argentiques rudimentaires pour laisser transparaître l'imprévu, l'accident et la déformation comme le moyen d'expression d'une réalité multiple. Dernièrement, Florian Ruiz privilégie les sténopés, moyen technique de saisir des paysages dans le déploiement du temps.

Florian Ruiz expose dans des festivals internationaux, notamment en Europe et en Asie. Ses photographies ont fait l'objet de nombreuses publications sur tous les continents. En 2013, sa dernière série de photographies, *Fukushima, le mal invisible*, remporte la deuxième place du *Sony World Photography* dans la catégorie *Conceptual*, sélectionnée parmi plus de 122 000 artistes en provenance de 170 pays, et fait partie des lauréats de l'*International Emerging Artist Award*.

Fukushima, le mal invisible.
Autumn.

Fukushima, le mal invisible

Dans cette série de vingt photographies réalisée en 2012, Florian Ruiz a photographié le mal invisible de la radioactivité dans la nature et dans la périphérie des villes de la préfecture de Fukushima. Suivant le rythme des saisons, comme dans les estampes japonaises traditionnelles, l'artiste s'est inspiré de leur stylistique épurée, dans la volonté de saisir les impressions fugitives, la mobilité des phénomènes climatiques ou encore la perception changeante de la nature. Une nature qui est le lieu où se fixe le plus la radioactivité.

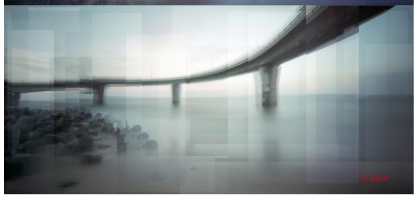
Interrogeant la perception, l'artiste a utilisé des sténopés en favorisant des temps d'exposition longs afin de fixer dans la durée la présence de ce mal. Il a mesuré à l'aide d'un dosimètre la quantité de rayonnement radioactif en microSivert (µSv) reçu durant le temps de l'exposition. Mesurant à chaque fois la quantité fixée sur son film, il incorpore ce résultat sur chacune des photos. Florian Ruiz a accumulé sur une même photographie des fragments d'images du même lieu pris sous des angles différents. La superposition d'images décalées lui permet de créer une vibration, une déformation du réel saisi dans l'objectif, révélant la présence de la radioactivité dans la photographie. Ce procédé réinvente et tord le paysage afin de produire une sorte de vertige, de malaise lié à la palpitation de l'invisible.

« J'ai voulu, à travers ce sujet, rechercher un équilibre et une organisation de l'image dans un monde chaotique et instable tout en soulignant la permanence de la beauté. J'ai également cherché à interroger la photographie en essayant de traduire par une image ce qui n'est pas perceptible à l'œil en utilisant le temps et la distorsion. »

Fukushima, le mal invisible.
Winter

Fukushima, le mal invisible.
Spring

Fukushima, le mal invisible.
Summer



Fukushima, le mal invisible.
Autumn.

End of the World/a new beginning by Teresa Romano
watch it at https://vimeo.com/87000939

TWTGE the end of the world / a new beginning issue

Edited and curated by Luca Tommaso Cordoni

Revised and corrected by Matteo Cordoni, Lorenza Panelli.

Contributors for this issue: Teresa Romano, 333Bracket, Eric Turkeshi.

Photographers: Charlotte Thömmes, Florian Ruiz, Carla Cascales Alimbau, Aurélien Buttin, Simona Belotti, Kiley Melicker, Suji Park, Ilaria Ingravalle, Bruna Valença, Viviana Levrino, Henry Driver, Désirée Soave, Catherine Lembé, Matt Sanchez, Bastian Kalous, Evelin Saul.

Cover: "the new world"
by Luca Tommaso Cordoni

Contact: twtge@hotmail.com

TWTGE the end of the world / a new beginning issue is edit by The World Through Green Eyes, All right reserved. No part of this publication may be reproduced in any way, without permission. All Images are copyright © of their respective owners.

Photography is a magical thing, you can create something powerful with cheap stuff and overcome the fear in order to tell the truth. The human eye and the pain captured by a simple pinhole: this is the work of Florian Ruiz who tells us, in seasons, a terrible year in Fukushima. On 11 March 2011 after the tsunami Tōhoku, Dai-ichi nuclear power plant in Fukushima suffered heavy damage. Florian took his pinhole and captured the invisible pain of radiation. This project earned him the second prize in the conceptual category for the World Photography 2013.

Hi Florian, please introduce yourself.

After Law and History studies, I am now a teacher. I started teaching in Syria and that allowed me to travel around. At the beginning I intended to have a kind of « humanist » point of view in desperate, stained, and disillusioned social situations, expressing the atmospheres, feelings, and sensations of desolate places. So, I took pictures of the intimacy of prostitutes'rooms in Pakistan, the frustrated hopes in a mining town in Mongolia, the day workers' vagrancy in a forgotten area of Osaka… I try to capture the in-between, life at the margins, and borderlines of lives and places. I am currently using rudimentary photographic equipment, a pinhole camera, to capture the ghostly of the destroyed interiors of dwellings and the intimacy of people in the aftermath of the tsunami that wrecked havoc in Japan. My ambition now is to test the bounds of photography by challenging its ability to render an image of what is invisible by means of time and distortion. I am currently living and working in Tokyo. My most recent work, « Fukushima, invisible pain » is second in the Conceptual category for (the) World Photography 2013 (competition) and finalist of the International Emerging Artist Award 2013.

What is your relationship with nature?

As a city dweller I'm in love with the urban jungle. After 7 years spent in Japan , I've learnt to conceive nature under a new angle. I realise that I've been influenced by the Japanese shintoist way of life. This approach results in the respect of the strength and beauty of nature. This relationship with nature also modifies time perception since nothing lasts, everything can be destroyed by a natural phenomenom like an earthquake or a typhoon. We have to cherish fleeting instants. Much to my surprise, from now on, I can be touched by cherry blossom trees. (Why? Don't leave it hanging here as it seems like an absurd thought with no explanations.)

20 years from now, how do you think the World will look?

Like Antoine de Saint-Exupéry said « You're not supposed to expect the future but to make it happen ».

Talks us about Fukushima, invisible pain.

Within the natural environment and in the areas surrounding cities across Fukushima prefecture, I have captured the invisible pain of radiation. With an ear to the rhythm of the seasons as in traditional Japanese engravings and inspired by their refined, uncluttered style, I hoped to capture the fleeting moments, the movements of climatic phenomena, and the ever-shifting perceptions of nature, where radiation accumulates the most. I used a pinhole camera with long exposure times to create a record of the presence of radioactive danger. A dosimeter measured the level of radiation in milliSeverts (µSv) received during each exposure. Each photo is an accumulation of visual fragments taken in the same location but from different angles, always accompanied by the radiation level to which my film was exposed. The result is a combination of all those elements. A process of staggered superimpression creates a vibration, a departure from the reality of the subject that reveals the presence of radiation in the image. The process reinvents and twists the very landscape, leading to a sort of vertigo or malaise linked to the quivering of the invisible. My ambition with this project was to find a balance and organization in a chaotic world, while emphasizing the intransience of beauty.

Why and how did you start this project?

On March 11th, I was in Tokyo. Two days later I was living in the south of Japan to avoid the incoming radioactive cloud as much as possible. Then when I came back, I felt it necessary to go to devastated places and make a photographic subject of the destroyed interiors. It seemed obvious to me that I had to show this chaos through feelings more than objective reality. I remembered then an interview of my favourite jazz musician, John Coltrane, who said about his music: « I don't know what I'm looking for, …, Something that hasn't been played before. I don't know what it is. I know I'll have that feeling when I get it. » The idea to take pictures about « the invisible pain » was born, show something I had never seen before.

Which message would you want to send?

My aim was to capture a kind of no man's land in nature. I wanted to show a dehumanized world like a French movie from the 80's , « Malvil », that made a deep impression on me. The entire western part of France was destroyed by a nuclear apocalypse. I kept this in mind with the cinematographic shot of landscapes emptied of life and enveloped in a cloak of black mist.

What do you hope people will get out of viewing your photography?

I'd like to portray beauty in the perceived chaos. Then also to suggest a link between a contemporary form of photography and a kind of abstract painting such as some of (first name) Turner's landscapes.

Were not you afraid of radiation? (Did you use some protection or measuring device?)

Of course I am, but a friend of mine working for the French company AREVA who specialises in nuclear matters gave me a dosimeter to know the level of radiation. He gave me some advice like throughly cleaning my hands before eating and to wash my clothes each evening. I also brought most of my food with me.

How was this experience?

I was really intimidated at the beginning since the danger is invisible. My only point of reference was my dosimeter that rang sometimes during the night when the radiation level rose faster. For the amount of time I spent there, the exposure level was reasonable.
It was during the spring season that radiation levels were higher because of the rain. Once I was in a school playground in Fukushima city (picture with the cherry blossom tree) speaking with children who learned some French. Suddenly it started raining and the teachers started yelling « Abunai, Abunai… » « danger, danger … ». They immediately left the place to go inside to avoid the radioactive drops.

Do you encounter trouble with the local authorities? Did they hinder you?

I didn't have any trouble because I always stayed in the authorised perimeter which was 30 km away from the nuclear power station.

Which are your instruments for work?

For the pictures I used a very cheap plastic camera, a wide pinhole Holga 120 WPC and a dosimeter to measure the radiactivity during the time exposure.

Why did you choose a pinhole?

I use a pinhole to portray the unexpected, the fortuitous, and the deformed as a multiple reality. It allows me to distort the colors and shapes, to capture unreal aesthetic of the devastated interior created by the Japanese tsunami. Such tools allow me also to capture the Fukushima landscape as time unfolds.

Which type of film do you use?

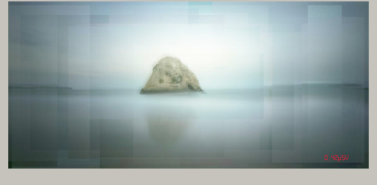
I use medium format (6x12) because I like their density and that allows me to print a variety of sizes.

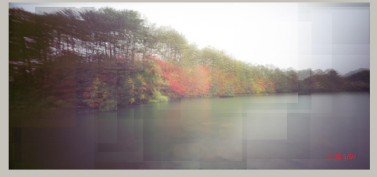
What you think about digital technology ? It destroying the analogic world or creating nostalgia You have some future projects?

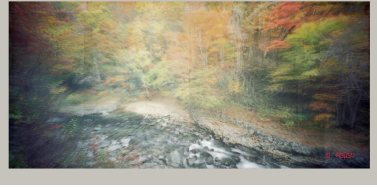
I don't like the featureless and cold aspect of digital pictures. This technology brings an overabundance of stereotyped pictures. From now on, my work is focused on the way to catch things that usually you can't see. More and more, I move towards abstract photography. I've started a subject about ghost towns in China and about sacred places in Japan that used to be described as « space of invisibly visible forms».

Where people can find you and your works?

www.florianruiz.com







TWTGE Magazine, 2014

n°0
2015

TENTEN

FLORIAN RUIZ

Fukushima à vue d'œil...

Florian Ruiz aurait préféré parfois être muet plutôt que de devoir parler de lui et de son travail. Mais souvent, être muet, c'est tristement aussi être sourd... Alors Florian n'entendrait pas la musique...
Fort heureusement, il n'est ni l'un ni l'autre, juste un simple artiste photographe. Un regard surtout. Sur tout. Qui se pose sur le monde, à travers l'appareil, pour le transformer sans l'occulter, pour le sublimer même si le beau est parfois moche, pour rendre perceptible l'invisible. Car l'invisible est bien là, à Fukushima. Florian l'a vu et le donne à voir.

À partir de quand découvres-tu la photographie et quand commence ton travail de photographe ? As-tu une référence, un modèle en la matière ?

Après des études de droit et d'histoire, j'ai voulu porter un regard photographique « humaniste » sur les univers sociaux désespérés marqués par la souillure et la désillusion, traduire les ambiances, le ressenti, les sensations face à des univers marqués par le trouble. Inspiré par la photographie documentaire contemporaine, j'ai photographié l'intimité des chambres de prostituées au Pakistan, l'espoir déçu dans une ville minière de Mongolie, l'errance de travailleurs journaliers dans un quartier oublié d'Osaka...
Depuis, j'ai choisi de développer une approche plus personnelle de la photographie qui comme dans la peinture impressionniste et les tableaux de Turner tend vers la représentation des atmosphères. J'utilise des procédés d'assemblage, de collage, de superposition de fragments d'images, de distorsion. Dans un projet en cours, par la décomposition des perspectives, des lignes et des angles, j'essaye de traduire un univers qui n'est pas celui de la représentation d'une réalité objective mais celui de l'impression, de la sensation que nous livre un paysage, « la sonorité intérieure » (Kandinsky), dans la confrontation au sublime et à la nature.

Qu'a la photographie que les mots n'ont pas ? Je veux dire que peut dire l'image mieux que les mots d'après toi ?

J'entretiens avec la photographie le même rapport qu'avec la musique. Il s'agit moins, pour moi, de donner à voir mais d'utiliser l'image pour traduire une émotion, un ressenti. Je suis également très imprégné par la démarche du saxophoniste John Coltrane qui a cherché, toute sa vie, le son qu'il n'avait jamais entendu. Pour moi, il s'agit de créer une image que ne je n'ai pas encore vue.

Tu présentes ton travail en déclarant que tu veux éprouver / explorer les limites de la photographie, peux-tu expliquer davantage stp ?

Dans mes derniers travaux, je cherche à interroger la photographie en essayant de traduire par une image ce qui n'est pas perceptible à l'œil en utilisant le temps et la distorsion. Ainsi dans « Fukushima, le mal invisible », j'ai créé une vibration, une déformation du réel saisie dans l'objectif qui révèle la présence de la radioactivité dans la photographie. Procédé qui réinvente, tord le paysage afin de produire une sorte de vertige, de malaise lié à la palpitation de l'invisible.

Présente-nous ton projet dans la série « Fukushima, Invisible pain », quelle est l'intention de départ ?

La radioactivité se fixe le plus dans la nature. J'ai voulu représenter cette réalité. Ainsi, c'est dans la périphérie des villes de la préfecture de Fukushima que j'ai photographié le mal invisible de la radioactivité. En écoutant le rythme des saisons, comme dans les estampes japonaises traditionnelles, et en m'inspirant de leur épure, j'ai voulu saisir les impressions fugitives, la mobilité des phénomènes climatiques, la perception changeante de la nature.

Quel matériel utilises-tu pour ces clichés ? Comment as-tu obtenu ce résultat étonnant, cet aspect à la fois fantasmagorique et fantomatique ?

J'ai utilisé des sténopés en favorisant des temps d'exposition longs afin de fixer dans la durée la présence de ce mal. J'ai mesuré à l'aide d'un dosimètre la quantité de rayonnement radioactif en microSivert (?Sv) reçu durant le temps de l'exposition. J'ai accumulé sur une même photo des fragments d'images du même lieu pris à des angles différents et mesuré à chaque fois la quantité fixée sur mon film. C'est ce résultat que j'ai incrusté dans les photos.

En quoi ta vie au Japon, la culture de ce pays, influence ton rapport à la nature, au monde et à l'existence en général ?

Au départ, je suis arrivé au Japon fasciné par l'énergie de la mégapole de Tokyo, aujourd'hui, je me surprends à m'émouvoir de l'arrivée des cerisiers en fleur et à tant apprécier l'ordonnancement des jardins. Le tremblement de terre et le tsunami de 2011 ont ravivé pour moi la perception traditionnelle d'une nature où réside le sacré. Sûrement par écho et imprégné par cette culture, dans un projet en cours, je cherche à saisir comme dans les estampes traditionnelles japonaises l'image d'un monde éphémère et flottant dans l'espace immuable des montagnes et des forêts.

Que cherches-tu avec tes photos: déformer la réalité pour mieux la restituer ou (re)créer un décor irréel/ surréel qui transcende la réalité pour accéder à la beauté ?

Par la distorsion et la déformation je recherche un équilibre et une organisation de l'image dans un monde chaotique et instable tout en soulignant la permanence de la beauté. Je cherche à éprouver le regard en créant une vibration dans l'image qui trouble la vision afin de donner à voir une réalité invisible.

Quelle est ta définition du « beau » ?

Puisque culturel, le beau ne peut se définir que par l'expérience de chacun. C'est peut-être pour moi l'émotion que ressent le héros de Céline dans « Voyage au bout de la nuit » face à l'incendie d'un village dans la nuit.

Tes photos ont-elles été montrées aux habitants de Fukushima ? Si oui, quel accueil leur a-t-on réservé ? As-tu rencontré des difficultés pour travailler sur place ?

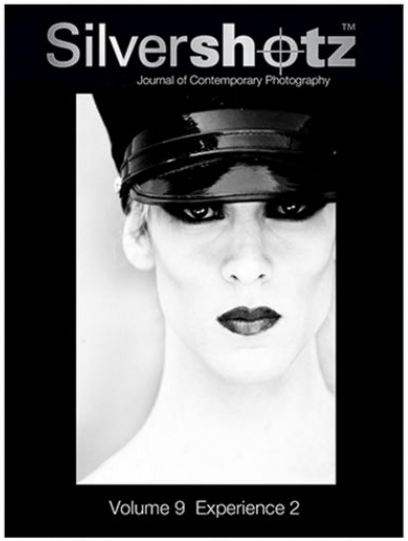
Ce travail n'a pas été montré à Fukushima ni même au Japon. L'évènement reste encore assez tabou. On cherche à penser au futur et son traitement artistique reste encore minoritaire.
La plus grande difficulté reste le sentiment de ne pas savoir à quel moment le danger était le plus grand. J'avais en permanence sur moi un dosimètre qui me permettait de connaitre les doses de radioactivités auxquelles j'étais exposé. Son bip était là pour me rappeler que l'exposition à l'air libre restait un risque. Un jour de printemps alors que je faisais une photo d'un cerisier en fleur dans une cour d'école, j'ai discuté avec quelques élèves qui avaient appris des mots de français. La pluie s'est mise à tomber et tout d'un coup les professeurs ont accouru en criant « abunai, abunai », « danger, danger ». Tout le monde s'est précipité à l'intérieur. La pluie chargée de radioactivité était cette menace.

Quels sont tes projets en cours ou à venir ? Travailles-tu sur une nouvelle série ?

Je cherche actuellement à créer l'image d'un monde flottant comme dans les estampes japonaises. Dans un autre projet, je photographie les villes chinoises désertées et inoccupées connues sous le nom de « ghost town ». Villes qui ne sont plus que des mirages.

florianruiz.photoshelter.com

Propos recueillis par Virginie Jux



01 - CATHRIN SCHULZ

02 - DOMINIK STASZOWSKI

05 - FLORIAN RUIZ

06 - MITCH DOBROWNER

07 - NATHALIE DAOUST

08 - RUSLAN NURGALIEV

09 - YORAM ROTH

10 - RED BULL ILLUME

11 - MARC LAGRANGE

12 - HENRIK SPOHLER

13 - XAVIER BARRAL

Silvershotz

Florian Ruiz - France

FUKUSHIMA, INVISIBLE PAIN

French photographer Florian Ruiz creates photographic projects in desperate, stained, and disillusioned social situations. His aim is to express the atmosphere, feelings, and sensations of desolate places. "I try to capture the in-between, life at the margins, and borderlines of lives and places", Florian explains. Currently I'm using rudimentary photographic equipment - a pinhole camera - to portray the unexpected, the fortuitous, and the deformed as a multiple reality. It allows me to capture the landscape as time unfolds."

Japan

Yet it was not always photography that ruled Florian's life. After studying law and history, he became a teacher. Starting off his career in Syria, he was constantly transferred from school to school, which gave him the opportunity to travel. "At the beginning I intended to have a kind of humanist point of view of the different situations and places. So, I took pictures of the intimacy of prostitutes' rooms in Pakistan, the frustrated hopes in a mining town in Mongolia and the day workers' vagrancy in a forgotten area of Osaka, Japan." It's in Japan that Florian is now living and where he shot his series 'Fukushima, Invisible Pain'. He was residing in Tokyo when the nuclear disaster happened in Fukushima on 11th March 2011.

"Two days later I was living in the south of Japan to avoid the incoming radioactive cloud as much as possible. When I returned, I felt it necessary to go to devastated places and make a photographic subject of the destroyed interiors. It seemed obvious to me that I had to show this chaos through feelings more than objective reality. The idea to take pictures about the 'invisible pain' was born; my goal was to show something I had never seen before."

Danger

Within the natural environment and in the areas surrounding cities across Fukushima prefecture, he wanted to capture the invisible pain of radiation. With an ear to the rhythm of the seasons as in traditional Japanese engravings and inspired by their refined, uncluttered style, he hoped to capture the fleeting moments, the movements of climatic phenomena, and the ever-shifting perceptions of nature, where radiation accumulates the most. Although he stayed outside the thirty kilometer exclusion zone and was equipped with a dosimeter, the radiation was 'intimidating'.

"My only point of reference was my dosimeter that rang sometimes during the night when the radiation level rose faster. For the amount of time I spent there, the exposure level was reasonable. It was during the spring season that radiation levels were higher because of the rain. Once I was in a school playground in Fukushima city speaking with children who learned some French. Suddenly it started raining and the teachers started yelling 'abunai, abunai' meaning 'danger, danger'. They immediately left the place to go inside to avoid the radioactive drops."

Visual fragments

Florian used a pinhole camera with long exposure times to create a record of the presence of radioactive danger. The long exposures revealed the unexpected, the fortuitous, and the deformed as a multiple reality. It allowed him to distort the colors and shapes, to capture unreal aesthetics of the devastated interior created by the Japanese tsunami.

A dosimeter measured the level of radiation in microSieverts (μSv) received during each exposure. Each photo is an accumulation of visual fragments taken in the same location but from different angles, always accompanied by the radiation level to which the film was exposed. The result is a combination of all those elements. "A process of staggered super impression creates a vibration, a departure from the reality of the subject that reveals the presence of radiation in the image. The process reinvents and twists the very landscape, leading to a sort of vertigo or malaise linked to the quivering of the invisible."

Transience

His ambition with 'Fukushima, Invisible Pain', which won second prize at the World Photography Awards 2013 in the Conceptual category and made Florian finalist of the International Emerging Artist Award 2013, was to find a balance and organization in a chaotic world, while emphasizing the transience of beauty. "I also sought to test the bounds of photography by challenging its ability to render an image of what is invisible to the eye by means of time and distortion. My aim was to capture a kind of no man's land in nature. I wanted to show a dehumanized world like a French movie from the eighties - 'Malevil'- which made a deep impression on me. The entire western part of France was destroyed by a nuclear apocalypse. I kept this in mind with the cinematographic shot of landscapes emptied of life and enveloped in a cloak of black mist.

Silvershotz Magazine, 2014

Fukushima, invisible pain

Within the natural environment and in the areas surrounding cities across Fukushima prefecture, I have captured the invisible pain of radiation. With an ear to the rhythm of the seasons as in traditional Japanese engravings and inspired by their refined, uncluttered style, I hoped to capture the fleeting moments, the movements of climatic phenomena, and the ever-shifting perceptions of nature, where radiation accumulates the most.

I used a pinhole camera with long exposure times to create a record of the presence of radioactive danger. A dosimeter measured the level of radiation in microSieverts (µSv) received during each exposure. Each photo is an accumulation of visual fragments taken in the same location but from different angles, always accompanied by the radiation level to which my film was exposed. The result is a combination of all those elements.

A process of staggered superimpression creates a vibration, a departure from the reality of the subject that reveals the presence of radiation in the image. The process reinvents and twists the very landscape, leading to a sort of vertigo or malaise linked to the quivering of the invisible.

My ambition with this project was to find a balance and organization in a chaotic world, while emphasizing the intransience of beauty. I also sought to test the bounds of photography by challenging its ability to render an image of what is invisible to the eye by means of time and distortion.

ArtPhotoMag, 2014

Démarche d'auteur/ Artistic approach

Award

Bourse du Talent 2017 (architecture, paysage) Mention spéciale
Prix Felix Schoeller 2017
Bourse du Talent 2016 finaliste (architecture, paysage)
LensCulture Earth Awards finaliste 2015
QPN Award finaliste 2015
Arpia prize 2014
Sony World Photography Awards 2013 second dans la catégorie professionnelle « conceptual »
International Emerging Artist Award 2013

Expositions/ Exhibitions

2017 Museum of Cultural History in Osnabrück
2016 Quinzaine de la photographie nantaise
2014 Blind Pilots Project (Thessaloniki)
2013
Month Of Photography in Bratislava
Somerset House London Gallery
FN design Dubai

FN design Dubai