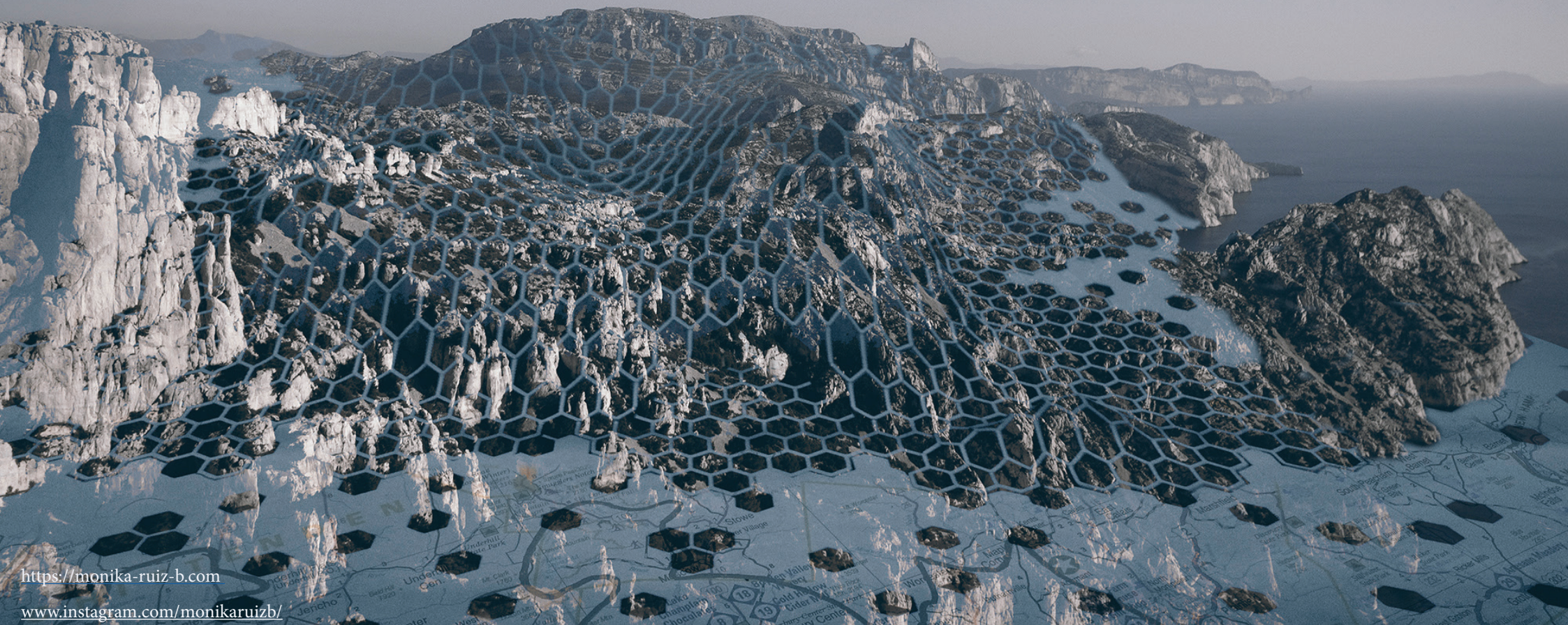

MONIKA RUIZ-B

ARTISTE PHOTOGRAPHE / PLASTICIENNE

<https://monika-ruiz-b.com>

www.instagram.com/monikaruizb/

Remettre en question les dogmes est une partie fondamentale de mon travail artistique. Mon objectif principal est de briser les barrières créatives érigées par des conventions établies et de susciter une réflexion critique chez le spectateur.

Ma démarche repose sur une volonté de défier les normes préétablies, qu'elles soient esthétiques, conceptuelles ou sociales. Je considère l'acte de rompre avec les dogmes comme une exploration audacieuse de nouvelles possibilités, une libération des contraintes qui peuvent parfois entraver la créativité.

Mon intention est de créer un dialogue dynamique entre le spectateur et l'œuvre, en encourageant une remise en question des idées préconçues et en stimulant l'imagination. Je cherche à inspirer une expérience artistique immersive, où les conventions sont mises de côté au profit d'une exploration libre et ouverte.

La rupture des dogmes dans ma pratique artistique est un acte délibéré et réfléchi, une invitation à repenser, à déconstruire et à reconstruire. C'est une célébration de la diversité des perspectives et une affirmation de la créativité comme une force capable de transcender les limites imposées par des idées établies.

En fin de compte, ma démarche artistique vise à créer un espace où l'innovation, la surprise et la remise en question sont encouragées, faisant ainsi de chaque œuvre une expression unique de la liberté créative et de la volonté de repousser les frontières de l'art traditionnel.

(Selection)

BORDERS WITHOUT LIMITS

Pour autant que je me souviene, j'ai toujours questionné mon identité, en fait la notion même d'identité. Les photographies présentées ici forment un témoignage continu de mes recherches artistiques sur ce sujet. Démarrant avec les frontières réelles, interprétées dans le contexte de la mondialisation et de l'immigration mondiale, l'identité est alors perçue soit comme un concept négatif engendrant concurrence, intolérance et violence, soit comme un vecteur d'idéaux basés sur l'altérité, l'originalité, et la coopération. Progressivement, j'ai dépassé les frontières physiques pour m'aventurer esthétiquement dans un monde dans lequel j'ai érigé des ponts invisibles afin d'établir de fécondes liaisons entre des notions abstraites et hétérogènes jouant avec les formes, les couleurs, les ombres, et les concepts. Ces ponts sont alors autant de leviers que je propose d'actionner pour éviter que nous nous retrouvions piégés dans un monde homogène, uniforme, normalisé, au final un monde totalitaire.

CHINA

PAKISTAN

BANGLADESH

BURMA

Bay of Bengal

Islāmābād

Jammu

Shiquanhe

Kandahar

Zhob

Lahore

Amritsar

Pathānkot

Simla

Quetta

Multān

Ludhiāna

Chandīgarh

Dehra Dūn

Delhi
New Delhi

Bareilly

Sukkur

Bikaner

Āgra

Jaisalmer

Jaipur

Jaipur

Kanpur

Gwalior

Jhānsi

Allahābād

Udhampur

Bhopal

Jabalpur

Nagpur

Imāndu

Shillong

Kolkata

Dhaka

Khulna

Haldia

Cox's Bazar

Akyab

Rangoon

Patheingyi

Itanagar

Tinsukia

Dibrugarh

Myittha

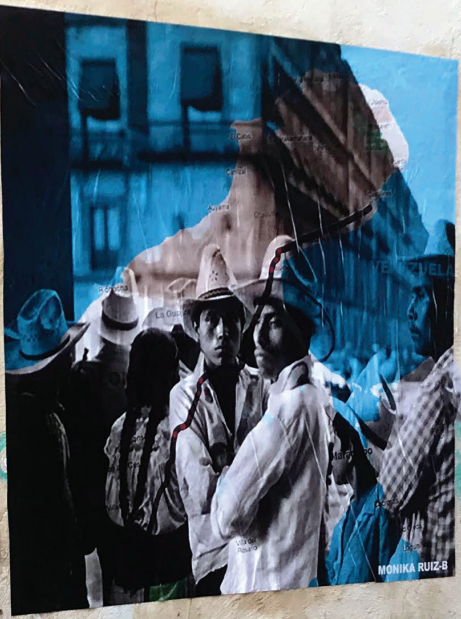
Lephal

Mandalay

Prome

Bay of Bengal

CORNERED ILLUSIONS

Ce travail découle des observations faites durant un séjour aux Etats-Unis (Floride).

Face à un vaste paysage sans grandes différences topographiques, je me suis interrogée au concept fondamental et familier du paysage. À la fois profondément subjectif et objectif, mobile et immobile, dans l'espace et le temps, nous sommes en permanence liés à lui et lui à nous. Lors de mon retour en France, en raison des restrictions sanitaires dues à la Covid 19, sortir photographier le paysage devint compliqué. Je commençai à réfléchir sur les possibilités de créer par moi-même les paysages nécessaires à ma recherche.

Le terme paysage dispose d'une ample palette sémantique, il est difficile de savoir quel est le sens précis qu'on lui attribue. Certains aspects de cette idée de paysage qui est traitée familièrement sont très clairs, en raison plus du caractère intuitif du concept que de sa construction systématique dans l'utilisation. Parmi ces qualités essentielles, il y a celle qui lie le concept de paysage à une appréciation esthétique déterminée.

Cornered Illusions se concentre sur une nature esthétique du paysage : le champ sensoriel, la perception et la création. La manipulation plastique de formes, des lignes, les pliages consécutifs donnent une perception différente des paysages initialement photographiés. Cette transformation les transcende, ils arrêtent d'être de "simples" paysages à contempler pour devenir des "paysages à penser ; à sentir ; à comprendre".

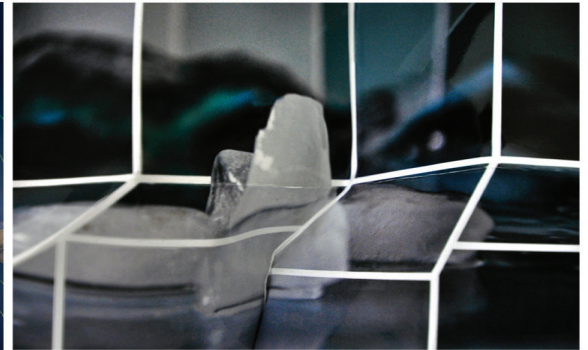
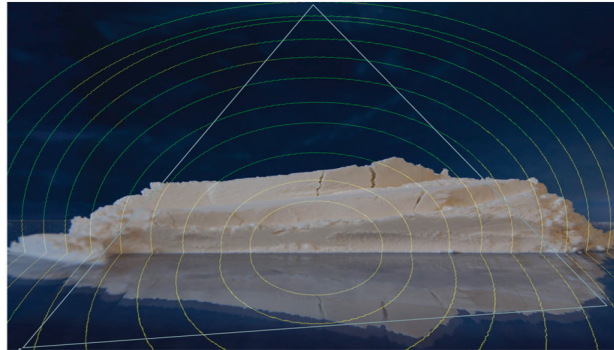
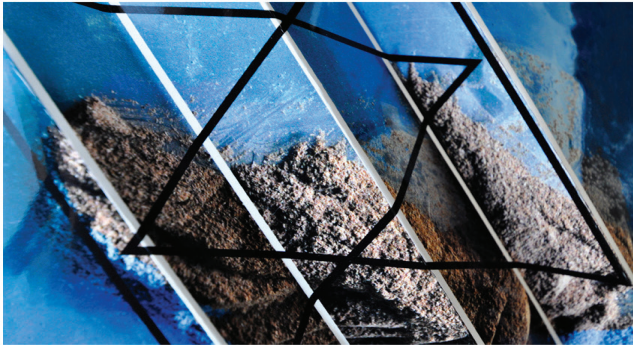
Ainsi, Cornered Illusions, ne répond pas à l'idée d'un paysage de nature et ne s'inscrit pas dans le schéma de la beauté harmonieuse d'un paysage cultivé ; cependant, sa contemplation provoque chez l'observateur une sensation troublante. Une sensation qu'il essaie de maîtriser en cherchant sa cause, son origine.

Comment alors interpréter ces paysages créés, manipulés et transformés? Provoquent-ils une réponse esthétique chez l'observateur ? Une réponse essentiellement émotionnelle ? Ou intellectuelle ?

Cornered Illusions paysages de sensations.

Des sensations difficiles à cerner, et des images également dotées d'une organisation spatiale très structurée et propre à leur construction.

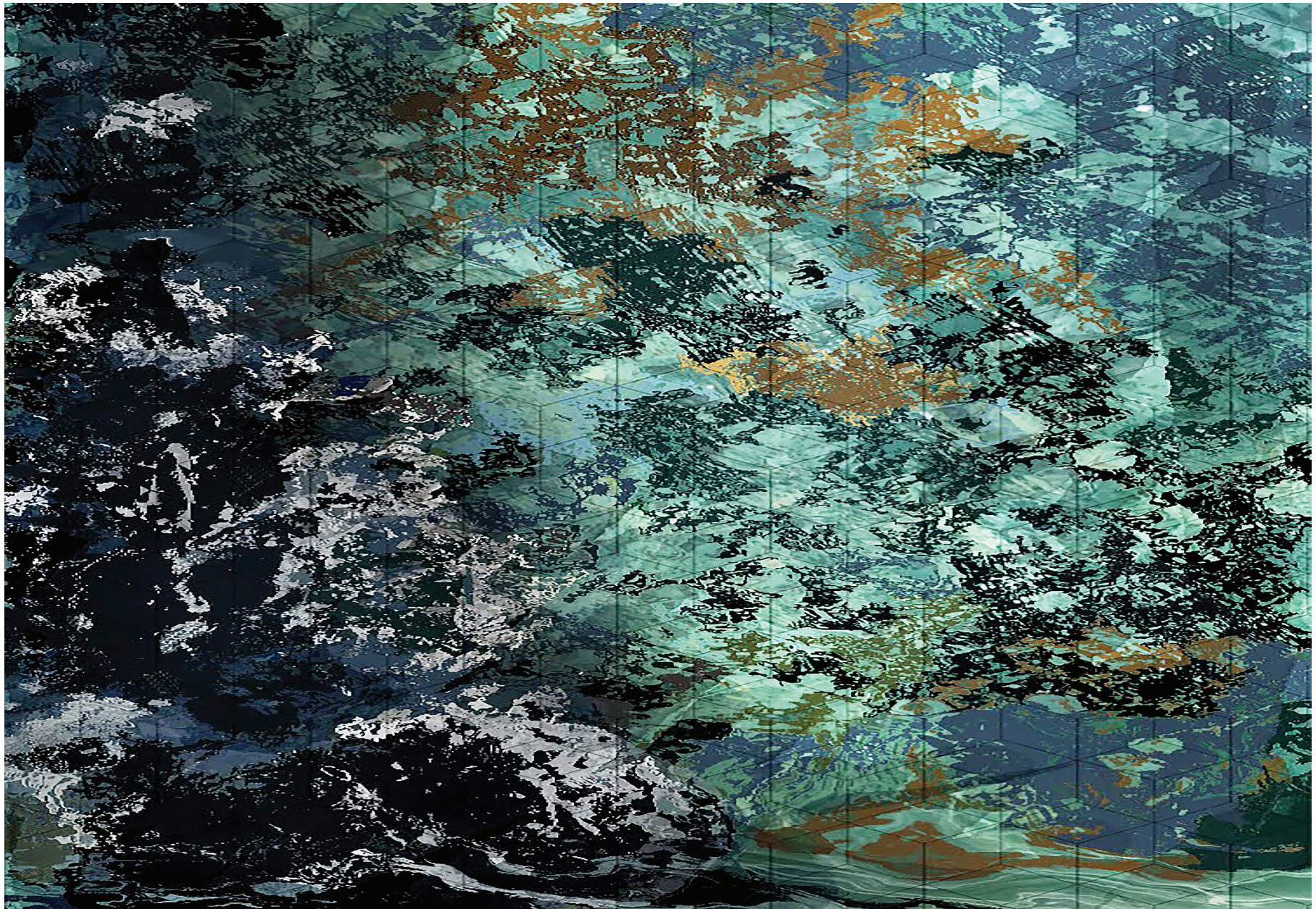

CARTOGRAPHY OF A DREAM

Mes derniers travaux en photographie m'ont amenée à une profonde réflexion sur le paysage et sa perception. À travers mes deux dernières œuvres, *Cornered Illusions* et *Colored Illusion*, je m'interroge sur la perception du paysage par le biais de différentes manipulations telles que le pliage ou le trompe-l'œil.

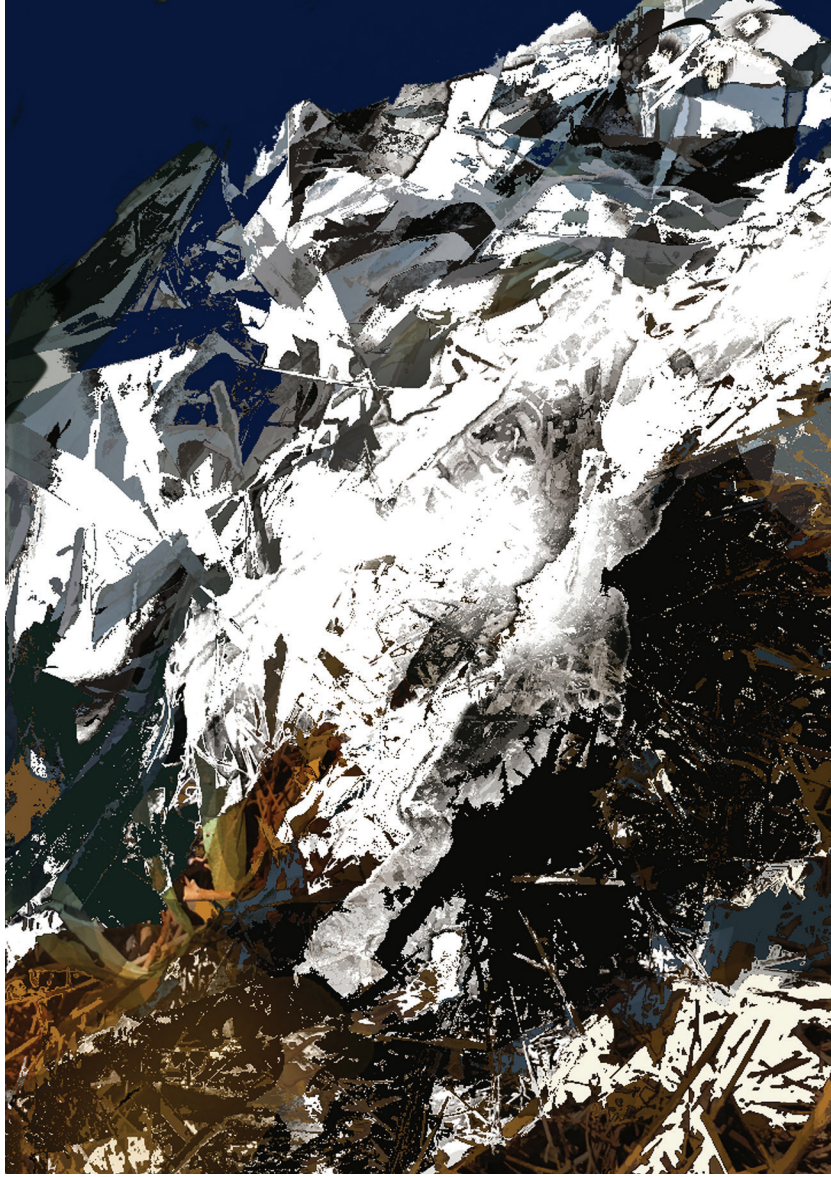
Dans *Cartography of a dream*, j'approfondis ma recherche en créant un pont entre le monde réel et le monde de l'abstrait, du rêve et du ressenti. Déconstruit de cette manière le paysage se libère de son essence et de la vérité presque dogmatique qu'il dépeint.

La dissociation des éléments qui le composent et le réagencement de ces derniers amènent une nouvelle lecture. La lumière, les lignes ou encore les ombres deviennent alors autonomes et sont autant d'éléments qui participent à son émancipation.

Il ne s'agit pas uniquement de concevoir de nouveaux paysages. Il s'agit de créer des espaces mentaux et psychologiques propres à chaque spectateur par le biais de modifications apportées par l'artiste.

COLORED ILLUSIONS

Colored Illusions 2022 série de 06 photos, Impression Fine Art Baryta Satin, Hahnemuhle, 50x50 cm

REFUGE:ES

Ces grands espaces sont synonymes de liberté, de sérénité, de tranquillité, On s'y sent bien, en sécurité. Ils sont une invitation à la méditation. On a envie de s'y arrêter, de s'enivrer d'un sentiment de douce plénitude. Qu'y a-t-il derrière ces imposants massifs minéraux, derrière cette ligne d'horizon où se confondent ciel et mer, où le gris et le noir semblent sur le point de l'emporter. Que se passe-t-il par delà ces frontières naturelles ? De l'autre côté de la Méditerranée, des prétendants à la périlleuse traversée attendent le moment propice qui leur permettra d'échapper à leur sort : la guerre, la faim, la répression, la violence. Arrivant sur nos berges paisibles obtiendront-ils le statut de Refuge[es] ?

GOING TO PARADISE

Going to paradise, 2019, série de 6 photographies numériques, Fine Art Baryta Satin, Hahnemuhle, 50x50 cm

IMAGE LATENTE

En ces heures où le paysage est une auréole de vie, et où rêver n'est que se rêver soi-même, j'ai élevé, mon amour, dans le silence de mon intranquillité, ce livre étrange où s'ouvrent, tout au bout d'une allée d'arbres, les portes d'une maison abandonnée. J'ai cueilli pour l'écrire l'âme de toutes les fleurs et, des instants éphémères de tous les chants de tous les oiseaux, j'ai tissé un réseau d'éternité et de stagnation. Telle la tisseuse, je me suis assis à la fenêtre de ma vie et oubliant que j'habitais là et que j'existais, j'ai tissé des linceuls pour un tiède ensevelissement, dans de chastes toiles de lin destinées aux autels de mon silence.. Et je t'offre ce livre, car je le sais beau autant qu'inutile. Il n'enseigne rien, ne fait croire à rien, ne fait rien sentir. Simple ruisseau coulant vers un abîme cendré que le vent disperse, et qui n'est ni fertile ni nuisible.

Le Livre de l'intranquillité Fernando Pessoa

BIOGRAPHIE

Née en Colombie, Monika Ruiz-Bernal est diplômée des Beaux-Arts à Boston, aux Etats-Unis, et à Aix-en-Provence, en France. Sa pratique artistique est éclectique bien que centrée sur la photographie. Installée à Marseille depuis 2003, elle est représentée par l'UPA gallery et son travail est sélectionné pour être exposé au festival HeadOn, FotografiaEuropea, circuit OFF, les Regards Croisés et les Parcours, Aix-en-Provence, Les Rencontres Photographiques de Cassis, Fotonoviembre International Photography Biennial, Tenerife. De 2017 à 2024 son travail est exposé au Florida Museum of Photography, aux Rencontres photographiques de Cassis 3ème édition, au Der Greif, Guest Room, Downtow Chiado Contemporary Exhibition, Lisbonne, Galerie Remp-Art, Corbières, Artemesia, Barcelone, etc.

Monika Ruiz-B

Artiste plasticienne et photographe

email: 2mozi.mozi@gmail.com

n° SIRET: 81770225100015

Travaille et vie entre Marseille et Miami.

www.behance.net/monikaruizb

<https://monika-ruiz-b.com>

www.instagram.com/monikaruizb

EXPOSITIONS INDIVIDUALES

2023

Carthography of a dream, Casa Colorada, Marseille, France

2022

Cornered Illusions. Remp-Art Galerie. Durban Corbières, France.

Reflejo. Buropolis, Marseille, France.

2020

Borders, Home Covid19, UPAG, Tampa, USA.

2011

Biodiversity et Aquabon. Espace Art Gallery - Bruxelles, Belgique.

2010

Port-Folio. Cité Radieuse du Corbusier - Marseille, France.

Les clés des docks. CEREQ - Marseille, France.

2007

Port-Folio. Librairie - Galerie des Editions Imbernon - Marseille, France.

Port-Folio. Club Pernod - Marseille, France.

Au pays des merveilleuses certitudes - Universidad Nacional de Colombia - Bogota, Colombia.

2001

Cultura viva. The Jorge Hernandez Cultural Center - Boston, USA.

Mostly Portraits. Open studio - Cambridge, Massachusetts, USA.

2000

Blue night. Harbor Gallery - University of Massachusetts, Boston, USA.

1994

America. Galleria de la Raza - San Francisco, USA.

EXPOSITIONS COLLECTIVES (Selection)

2024

Concrete Illusios. Florida Museum of Photographic Arts, Tampa, FL, USA.

2023

Borders without Limits, La Nuit de la Roquet, Arles, France.

Sérendipité, Festival de fotografia de Santa Marta, Colombie.

Borders without Limits. We Art Open 2023, Mostra di arti contemporanee, Venice, Italie.

Borders without Limits. Dodh.com

2022

Borders without Limits, FotografasLatam, Galerir Rivolis, Paris, France.

Color Illusion. Florida Museum of Photographic Arts, Tampa, FL, USA.

Cadavre Exquis, 3013 Marseille. France.

2021

Observer l'évolution des paysages dans le temps depuis le GR2013. Marseille, France.

Cornered Illusion. Florida Museum of Photographic Arts, Tampa, FL, USA.

Red River, Good Memories, Until tomorrow. Capital Cultural House Exhibition.

Going to Paradise. Buropolis, Marseille, France.

2020

Borders without Limits."YOU ARE HERE" Exhibiting artists selected from the @katmapped International Open Call: exploring maps and mapping in living artists' works.

Borders without Limits. Florida Museum of Photographic Arts, Tampa, FL, USA.

Borders without Limits. Fermé le lundi, Marseille, France.

Going to Paradise. Centre de Fotografia, Isla Bonita, Espagne.

2019

Going to Paradise. Fotonovembre International photography Biennial. Tenerife, Espagne.

Going to Paradise. UPA gallery, Florida Museum of Photographic Arts, Tampa, FL, USA.

Refuge-{es}. La Nuit de la Roquette, Arles, France.

Matisos. Sundial gallery, St Petersburg, FL, USA.

2018

Matisos. UPA Gallery, Florida Museum of Photography, Tampa, FL, USA.

Biodiversity. Cultures Nomades, Mee too. Arles, France.

Matisos. Artemesia, Barcelona, Espagne.

Black Thinking. #DC18 Downtown Chiado Contemporary Exhibition. Lisbonne, Portugal.

2017

Refuge-{es}. Fotonovembre International photography Biennial. Atlantic Group. Tenerife, Espagne. Biodiversity, DER GREIF, Guest-Room, July.

Refuge-{es}. Florida Museum of Photographic Arts. Tampa, FL, USA.

Le sacrifice d'Abraham, Biodiversity .DER GREIF, Guest Room.

Des Recombinants. ART-O-RAMA, Foire internationale d'Art Contemporain de Marseille, France. Femmes. Rencontres photographiques de Cassis 3ème édition, Cassis, France.

2016

Image Latente. Florida Museum of Photographic Arts. Tampa, FL, USA.

2011

Image latente. La Roquette - Arles, France.

Surgissement de Centaure. Théâtre du Centaure - Marseille, France.

Biodiversity et Aquabon. Oldest Gallery CampoCampo and Auction house - Anvers, Belgique.

2010

Images de Marseille. Festival de la photographie de rue “ Melon rouge”. Phnom Penh, Cambodgia. 2007

Images de Boston. FêtArt - Galerie Univer - Paris, France.

2003

Au pays des merveilleuses certitudes. Universidad Nacional de Colombia - Bogota, Colombia.

1997

Nulle part ailleurs. Lauréate du Prix du Jury ILFORD 97. France.

Mémoire gustative. Noailles et Belsunce. Galerie Grands Bains Douches de la Plaine – Marseille. Illustration de la parole. Galerie Grands Bains Douches de la Plaine - Marseille, France.

Ports. Festival OFF des Rencontres photographiques d'Arles - Arles, France.

Autoportrait. Galerie Là-Bas - Marseille, France.

Vies d'ici, Vues de là. Bibliothèque Méjanes - Aix-en- Provence, France.

Vies d'ici, Vues de là. Centre Régional de la Photographie - Douchy-les-Mine, France.

1996

Raison de Sourire. Participation et contribution à la réalisation du livre Esther et Jochen Gerz – Arles. Sablitude numérique. Galerie Susini - Aix-en- Provence, France.

RESIDENCES DE CREATION

1999 Nantucket Island (NISDA)

1995 La Raza Gallery .San Francisco

MASTERCLASS

William Ropp, Rencontres de la Photo de Chabeuil.

Johan Gertz, Rencontres de la photographie d'Arles.

Pep Bonnet, Photo masterclass, Barcelone.

Eric Bouvet, Photo masterclass, Marseille.

Jerry Berndt, Photo masterclass, Boston.

Wilfredo Chiesa, Painting Away , Boston.

Miguel Picker, Photo masterclass, Broklyne.

PRIX

2015 Troisième prix de la Fotografia Europea, circuit OFF. Reggio Emilia. Italie.

1997 Lauréate du prix Ilford.

1997 Lauréate du Festival Off des Rencontres Internationales d'Arles.

INTERVENTIONS ARTISTIQUES (Selection)

Ecole Elémentaire Privée Chevreul-Champavier, Marseille.

Lycée Antonin Artaud, Marseille.

MUCEM, Marseille, France.

Association ARTECO, Marseille.

Centre socio-culturel du Roy d'Espagne, Marseille

Kennedy Community School, Cambridge, MA, USA.

Théâtre du Merlan, Marseille.

FORMATION

Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique, Ecole des Beaux Arts, Aix-en-Provence, France, 1998.

Bachelor of Fine Art - University of Massachusetts - Boston, MA, USA, 1990.

Maîtrise d'Arts Plastiques - Université d'Aix-Marseille - Aix-en-Provence, France, 1995.