

Square

MAGAZINE | 3 . 3

VICTORIA RYAN ■ ANGELICA DASS ■ EVA STENRAM ■ VINCENT PRUCHON ■ LAURENT CHEHERE ■ FRANCK DOUSSOT ■
NATHALIE DAOUST ■ SHUJI HIRAMATSU ■ LIONEL ALBINO

VICTORIA RYAN	6
ANGELICA DASS	18
EVA STENRAM	30
VINCENT PRUCHON	40
LAURENT CHEHERE	54
FRANCK DOUSSOT	64
NATHALIE DAOUST	76
SHUJI HIRAMATSU	88
LIONEL ALBINO	100

3.3

Soy un fotógrafo analógico. Es una elección que nada tiene que ver con un desprecio por las técnicas digitales. Elijo una práctica basada en la película porque trabajo con negativos. Los corto y los vuelvo a pegar con cinta adhesiva, los superpongo, los escribo usando una vieja tipiadora. Se puede decir que tomar una foto es sólo el comienzo de mi trabajo fotográfico.

Elijo el negativo por su calidad única, como representación directa de la realidad. Esta representación es química y por lo tanto inmediatamente real. No es una traducción sino una manifestación.

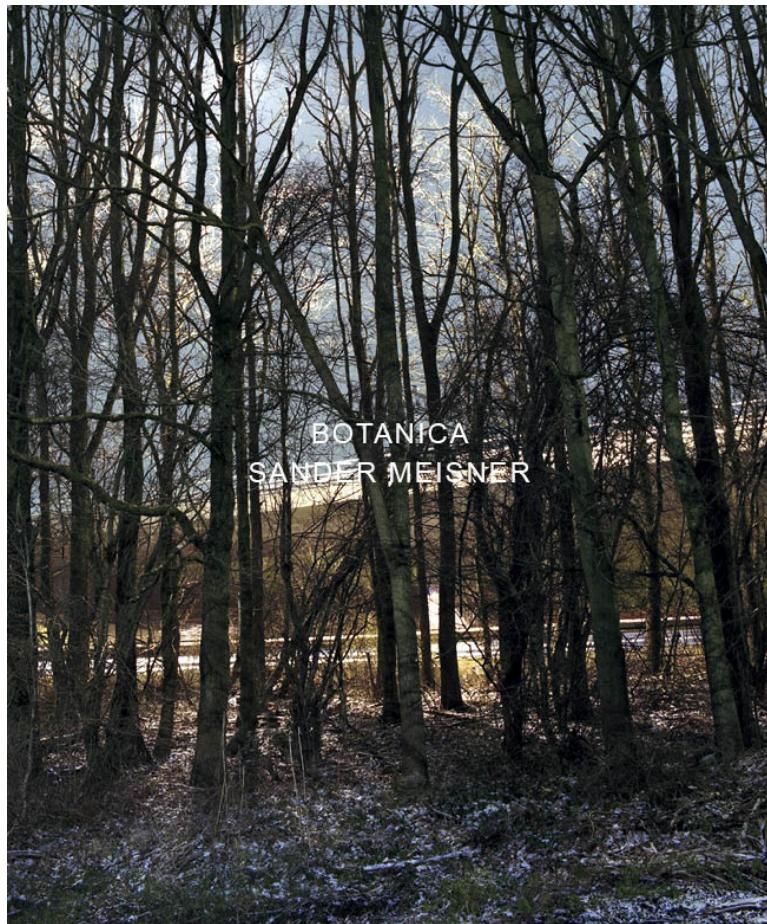
No es un cálculo, sino el equivalente a una huella en la arena, o un trazo de carbonilla sobre un papel en blanco.

La existencia del negativo me parece extremadamente tranquilizadora. De alguna manera me confirma que el mundo realmente existe, que hay tal cosa

como la historia. Me alivia que no pueda ser alterado (o por lo menos, no invisiblemente alterado). Puede ser destruido, sí, pero no falsificado, y cuando corto un negativo y lo adhiero a una pieza de otro negativo, siento como estar manipulando algo real, como DNA o algo así.

Este tipo de analogía entre causas y consecuencias, entre acciones y reacciones, parece estar desapareciendo de nuestras vidas. El mundo digital carece de presencia física, de modo que la confianza absoluta que genera el negativo como prueba de la realidad- o su equivalente en las relaciones humanas- está desvaneciéndose lentamente. Este es, en mi opinión, el cambio más importante de los tiempos modernos.

Christophe Dillinger, Octubre, 2012

BOTANICA

Sander Meisner

52 pp / 237 x 280 mm, Limited Edition of 500

Special Edition #1: Botanica & Tunnels

Special Editions #2: Botanica & Signed Print

The Velvet Cell, an independent imprint for photography. London, UK. www.thevelvetcell.com

3.3

Ich fotografiere analog. Die Wahl hat nichts mit irgendeiner Form von Abneigung gegen die digitale Technik zu tun. Ich habe mich für eine Fototechnik mit klassischen Filmen entschieden, weil ich mit Negativen arbeite. Ich zerschneide sie und klebe die Teile mit Klebeband wieder auf, ich lege sie übereinander und ich beschrifte sie mit einer alten Schreibmaschine. Man könnte auch sagen, ein Foto zu knipsen ist erst der Anfang meiner Fotoarbeiten.

Ich habe mich für Negative entschieden, weil sie eine besondere Eigenschaft haben, nämlich die, dass sie die Realität direkt wiedergeben. Diese Darstellung der Realität ist zunächst chemisch und daher unmittelbar real. Sie ist keine Übersetzung, sondern eine Sichtbarwerdung. Nichts Berechnetes, sondern das Pendant zu einem Fußabdruck im Sand oder auch ein Kohlefleck auf einem leeren Blatt Papier.

Ich finde die Existenz des Negativs extrem beruhigend. Für mich bedeutet sie irgendwie, dass die Welt wirklich existiert, dass es so etwas wie Geschichte

tatsächlich gibt. Es erleichtert mich, dass man ein Negativ nicht ändern kann (zumindest nicht „unsichtbar“ verändern). Man kann es zerstören, ja, aber nicht fälschen. Wenn ich ein Negativ zerschneide und ein Stück davon an ein anderes Stück klebe, das ich aus einem anderen Negativ herausgeschnitten habe, fühlt es sich an, als würde ich echte Dinge manipulieren, wie DNS oder so.

Die Analogie zwischen Ursache und Wirkung, zwischen Aktion und Reaktion, scheint uns abhanden zu kommen. Das Digitale ist frei von Körperlichkeit, von Greifbarem, und das absolute Vertrauen in das Negativ als Beleg – oder sein Äquivalent in zwischenmenschlichen Beziehungen – schwindet allmählich. Dies ist meines Erachtens die wichtigste Veränderung der Neuzeit.

Christophe Dillinger, 10 - 2012

Victoria Ryan

Niebla primordial

Erase una vez una tierra donde las personas vagaban libremente.

Era rica, orgánica, plena de lugares donde la sabiduría y la belleza parecían brotar de las profundidades. Las raíces de la tierra podían atravesarlos y su energía se dilataba. Su vida se enriquecía al estar en este paraje. Multitud de personas acudieron a este sitio, que llegó a ser conocido en toda la región como "La Meca" del crecimiento espiritual, venerado por el poder y el misterio que encarnaba. Con el paso del tiempo las cosas cambiaron, cambiaron las prioridades . La profunda conexión con la tierra se disipó y estos lugares desaparecieron o fueron olvidados. La tierra se convirtió solo en un recurso para beneficiar a la industria y el crecimiento. El hormigón y el acero se erigieron como la nueva fuerza dominante, raspando la superficie y provocando que el misterio, profundamente arraigado de estos parajes orgánicos se evaporara.

Yo deambulo en busca de esta conciencia perdida,

consciente de que estos lugares existen todavía acurrucados entre edificios, en la esquina de un barrio, ocultos a la vista; a la espera de que notemos su presencia.

Con la serie "Niebla Primordial" me propongo redescubrir estos lugares y conectarme con los misterios ocultos en su historia. De vez en cuando, al viajar por los caminos de la vida algo me detiene en seco y me quita el aliento. Sé que me he encontrado un lugar fértil y sagrado; estoy asombrada. He tratado de mostrar la majestuosidad y los susurros de estos parajes y compartir los ecos que muchos de nosotros todavía escucharemos por largo tiempo.

| www.victoriaryanphotography.com

| Victoria Ryan is represented by Kevin Longino gallery
www.kevinlongino.com

Victoria Ryan

Primordial mist

Es war einmal ein Land, in dem Menschen frei umherstreiften. Es war reichhaltig, organisch, voller Plätze, an denen Weisheit und Schönheit von tief unter der Oberfläche aufzusteigen schienen. Die Wurzeln der Erde konnten durch dich hindurchkriechen, der Energiepegel stieg. Ein solcher Ort konnte dein Leben bereichern. Die Menschen kamen in Scharen dorthin – diese Orte wie ein Mekka für spirituelle Entwicklung, verehrt für die Kraft und die Geheimnisse, die sie verkörperten. Mit der Zeit änderten sich die Dinge, die Prioritäten verschoben sich. Die tiefe Bindung zum Leben, zur Erde schwand, und auch die Orte verschwanden oder gerieten in Vergessenheit. Das Land wurde ausgebeutet von Industrie und Wachstum, Beton und Stahl waren die neuen vorherrschenden Kräfte, die an der Oberfläche kratzten und das Geheimnis der tiefverwurzelten organischen Plätze verscheuchten. Ich streune umher auf der Suche nach diesem verlorenen Bewusstsein, mir ist klar, dass die Orte noch immer existieren, zwischen Gebäude gekuschelt, direkt um die Ecke, versteckt

und doch direkt sichtbar. Sie warten nur darauf, von uns wahrgenommen zu werden.

Im Ur-Nebel-Portfolio breche ich auf, um die Ansichten wiederzuentdecken und eine Verbindung herzustellen zu ihren Geheimnissen, die sich in ihrer Geschichte verbergen. Hin und wieder, wenn ich die vielen Pfade des Lebens entlangwandere, hält mich etwas an, und es verschlägt mir den Atem. Dann weiß ich, daß ich an einem reichen, geheiligten Ort bin; ich erstarre in Ehrfurcht. Ich habe versucht, das Majestätische und das Wispern dieser Orte zu zeigen und ihr Echo, nach dem sich viele von uns noch immer sehnen.

| www.victoriaryanphotography.com

| Victoria Ryan is represented by Kevin Longino gallery
www.kevinlongino.com

Angelica dass

Humanae

Humanae es un inventario cromático, un proyecto que reflexiona sobre los colores mas allá de las fronteras de nuestros códigos sociales usando como referencia el sistema de color PANTONE®.

Las guías PANTONE® es uno de los principales sistemas de clasificación de colores, que los representa mediante un código alfanumérico, permitiendo recrearlos de manera exacta en cualquier soporte. Es un estándar técnico industrial que a menudo se denomina Color Real.

El desarrollo del proyecto esta basado en una serie de retratos, cuyo fondo es el exacto tono de PANTONE® extraído de una mediana de 11X11 pixeles del rostro de los modelos. El objetivo del proyecto es registrar y catalogar todos los tonos posibles de la piel humana en una búsqueda constante para destacar nuestra verdadera gama cromática en vez del estereotipo de rojo, amarillo, negro y blanco.

Humanae ist eine Farben-Bestandsaufnahme, ein Projekt, das sich mit den Farben jenseits der Grenzen unserer sozialen Kodes beschäftigt. Grundlage ist das Pantone®-Farbschema (dieses gehört zu den anerkannten Farbeinteilungen. Jede Farbe hat einen alphanumerische Kode, was eine exakte Wiedergabe in allen Medien erlaubt. Es ist ein technischer, industrieller Standard, oft Real Colour/Echte Farbe genannt).

Die Entwicklung des Projektes basiert auf einer Portrait-Serie, in deren Einzelbildern der Hintergrund die exakte Pantone®-Schattierung hat und dem Muster von 11x11 Pixeln aus dem Gesicht des Modells entnommen wurde. Ziel des Projektes ist, alle denkbaren menschlichen Hauttöne aufzunehmen und zu katalogisieren, um unsere wahre Hautfarbe zu zeigen, abseits des stereotypen Rot, Gelb, Schwarz und Weiß.

| <http://www.angelicadass.com>

PANTONE 99-7 C

PANTONE 67-5 C

PANTONE 76-6 C

PANTONE 88-9 C

PANTONE 92-6 C

PANTONE 91-7 C

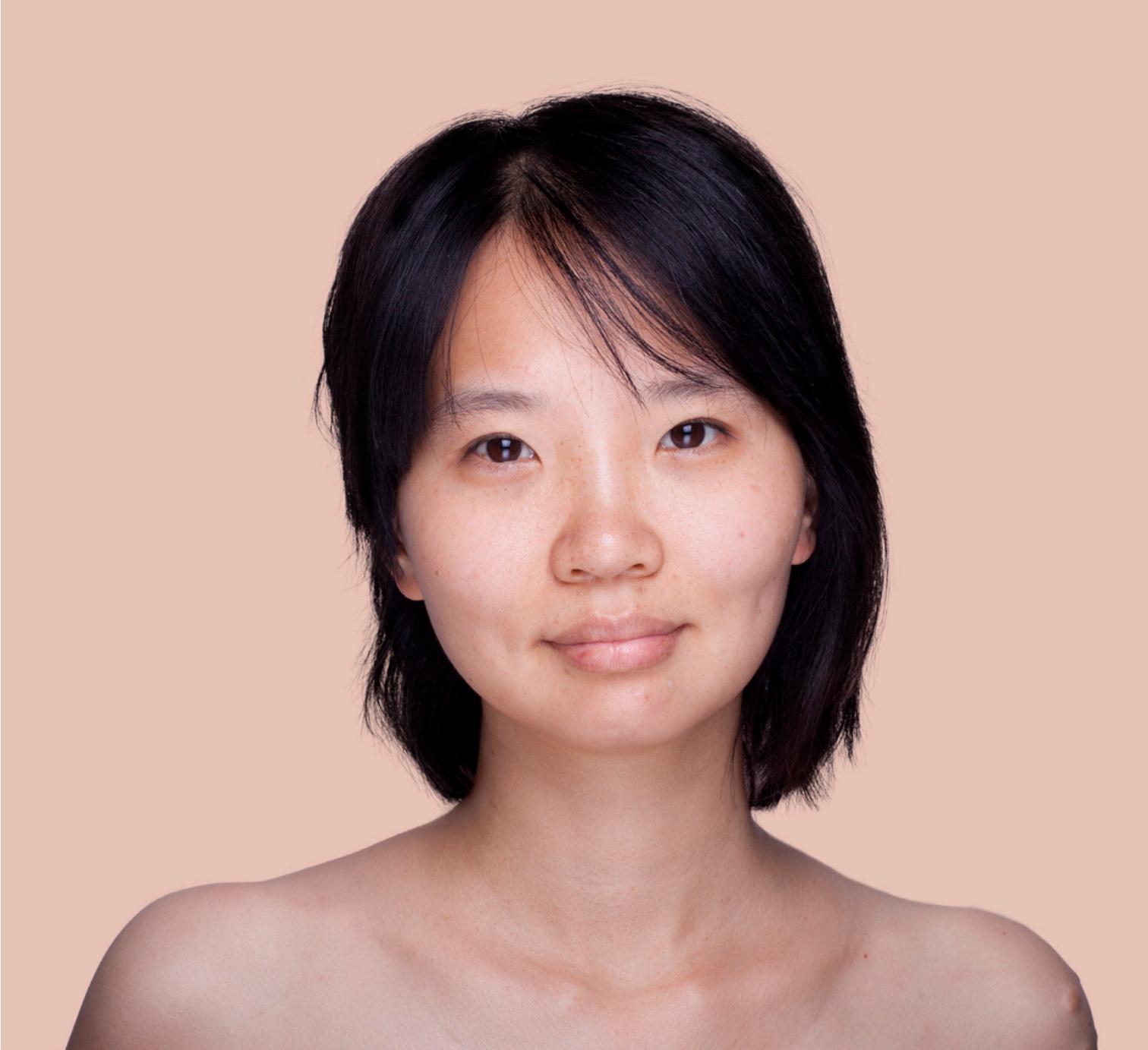
PANTONE 324-6 C

PANTONE 94-8 C

PANTONE 114-7 C

PANTONE 7220 C

Eva Stenram

Cortina

La serie más reciente de Stenram, "Cortina", está inspirada en las antiguas fotografías glamurosas. En esas fotografías, las mujeres posan en interiores domésticos, enfrente de cortinas o persianas, permitiéndonos vislumbrar un espacio íntimo. En las versiones de Stenram, las cortinas se extienden para ocultar parcialmente a las mujeres.

El fondo rodea el punto focal y el primer plano se desliza hacia el fondo.

Las cortinas, indecisas entre ser, telones de striptease, persianas o postigos, refuerzan su función como barrera entre lo público y lo privado.

La imagen resultante no intenta ser "real", sino que se somete a una estética de collage de cortar-y-pegar cuyo referente fundamental es el acto fotográfico en sí mismo.

Stenrams aktuelle Serie Drape basiert auf alten Pin-Up-Fotos. Die Frauen auf den Bildern posieren in Innenräumen, vor Vorhängen oder Gardinen. Sie gewähren den Blick auf intime Stellen. In Stenrams Versionen der Bilder werden die Vorhänge so drapiert, dass sie die Frauen teilweise verdecken. Der Hintergrund umhüllt den Fokus, der Vordergrund rückt nach hinten. Der Vorhang schwankt zwischen Striptease-Stoff und Rollo oder Rolladen, er betont seine Funktion als Abgrenzung zwischen Öffentlichem und Privatem. Das Ergebnis erhebt nicht den Anspruch, „realistisch“ auszusehen, es unterwirft sich der Ästhetik einer Cut-and Paste-Collage, deren endgültiger Bezug der Akt des Fotografierens selbst ist.

| www.evastenram.co.uk

Vincent Pruchon

Portraits

Esta serie de retratos al estilo de la vieja escuela fue hecha con una Rolleiflex de 1953 y mas recientemente, con una Mamiya C330. Por lo tanto, la lentitud, la paciencia y el contacto humano juegan un rol fundamental. Quería conocer personas (o "personajes", como dicen en los Estados Unidos), con algo especial en su mirada, en su personalidad, en su experiencia de vida, algo que intenté manifestar a través del medio fotográfico.

Diese Serie mit Portraits der alten Schule wurde mit einer Rolleiflex von 1953 und einer jüngeren Mamiya C330 aufgenommen. Es ist eine Serie über Langsamkeit, Geduld und zwischenmenschlichen Kontakt. Ich wollte Leute – oder wie wir im Englischen sagen, „Charaktere“ – treffen, die etwas Besonderes in den Augen, in ihrer Persönlichkeit, in ihrer Lebenserfahrung haben, etwas, das ich durch das Medium Fotografie dokumentieren wollte.

| vincentpruchon.viewbook.com

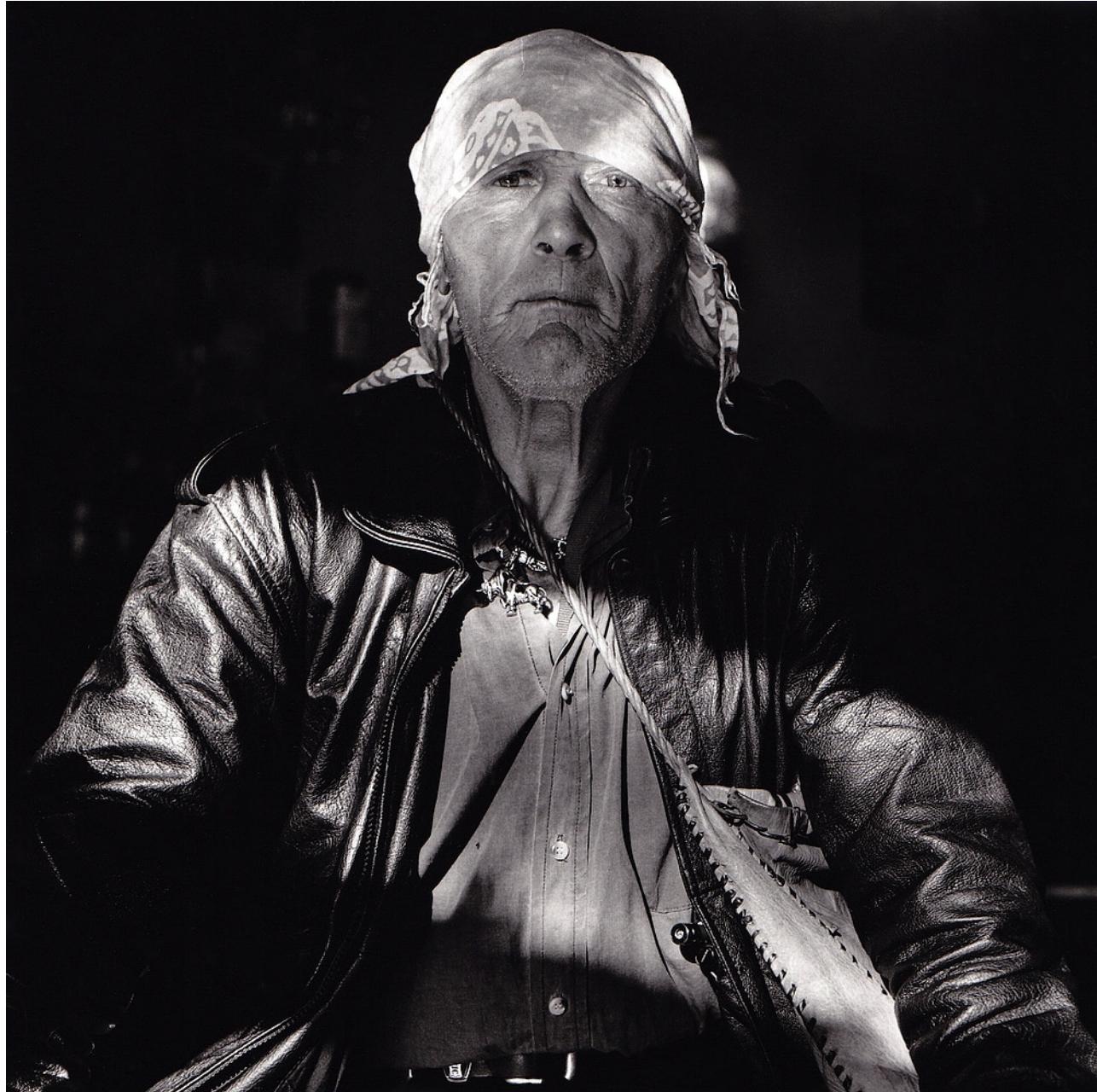

Laurent Chehere

Casas voladoras

Soy un fotógrafo francés nacido en París al que le gusta la arquitectura, el cine, los conceptos y los viajes. Me fascinan mis barrios, Ménilmontant y Belleville. En mi exploración urbana, encontré esta manera de dar nueva vida a viejas casas y edificios tristes, aburridos.

Me siento atraído por casas que no son realmente bonitas, pero que pueden contar una historia. Me gusta mirar una ventana e imaginar quien vive detrás de ella, si los habitantes son felices o infelices. Las próximas «Casas voladoras» serán un edificio donde viven trabajadores ilegales procedentes de África , un circo gitano, un antiguo cine, etc.

Mi inspiración nace de películas como «El Globo

Rojo», una maravilla poética (filmada en Belleville), «El castillo ambulante» de Miyazaki y de mis viajes a través de las calles de los barrios de Belleville y Ménilmontant, en París.

Técnicamente, hay una enorme investigación y fusión de imágenes en la producción de las casas de esta serie. No fueron simplemente suspendidas en el aire mediante "Photoshop". Yo las «construí» a mi manera, fotografiando numerosos elementos por separado (ventanas, grafitis, personas, etc. ...) con una iluminación especialmente elegida.

| www.laurentchehere.com

GRANDE BLANCHISSEURIE
DE PANTIN
FONDÉE EN 1883

Jupiler

Jupiler HOTEL-CAFE
RESTAURANT

Laurent Chehere

Flying houses

Ich bin ein französischer Fotograf aus Paris und mag Architektur, Film, jegliche Ideen und Reisen. Ich liebe meine Viertel Menilmontant und Belleville. Auf meinen Entdeckungstouren durch die Stadt habe ich diese Art gefunden, alten Häusern und tristen, uninteressanten Gebäuden neues Leben einzuhauen.

Um ehrlich zu sein, ziehen mich Häuser an, die nicht wirklich schön sind, die mir aber eine Geschichte zu erzählen haben. Ich sehe gerne in Fenster und stelle mir vor, wer wohl dahinter leben mag, ob Der- oder Diejenige glücklich ist oder nicht.

Meine Inspiration habe ich aus Filmen wie „The Red Balloon“, ein Wunderwerk der Dichtkunst (der Film

spielt in Belleville), oder „Howl’s Moving Castle“ von Miyazaki und von meinen Touren durch die Straßen von Belleville und Menilmontant in Paris.

Technisch stecken enorm viel Recherche und das Sichten von Häusern in dieser Serie. Es sind nicht einfach Häuser, die mit Photoshop bearbeitet und in die Luft gehoben wurden. Ich „baue“ die Häuser auf meine eigene Art und Weise. Ich knipse eine Menge separate Elemente (Fenster, Graffiti, Leute etc.) im Licht meiner Wahl.

| www.laurentchehere.com

Franck Doussot

Argentina

D espués de viajar 6 semanas por Argentina, esta serie de fotografías son, o podrían ser, las únicas imágenes de este país, que sobrevivan en mí. Es una especie de sentimiento, un recuerdo de los instantes de la vida cotidiana. El propósito de esta serie es recrear una impresión personal de este viaje, y permitir que emerja la curiosidad y la interrogación acerca de esos lugares sin revelar ninguna información formal.

N ach einer sechswöchigen Reise durch Argentinien sind diese Bilder die, die mir von dem Land bleiben. Sie zeigen eine Art Gefühl, eine Erinnerung an Momente aus dem Alltag. Zweck dieser Serie ist es, einen persönlichen Eindruck von dieser Reise zu zeigen, um Neugier auf die Orte zu wecken, ohne irgendwelche Informationen dazu zu liefern.

| www.franckdoussot.com

Nathalie Daoust

detenido en el Tiempo

Esta serie de fotografías fue tomada en Suiza durante un periodo de seis meses en una residencia de intercambio entre Conseil des Arts et des Lettres du Québec y la Fundación Christoph Merian. Son fotografías en blanco y negro hechas con una cámara oscura, que fueron posteriormente coloreadas a mano.

Durante esta estancia, me impresionó la inmanencia y la perpetuidad de los Alpes y la inquietante perfección de sus filosos picos. Forzadas a registrar cuidadosamente una respuesta a este ambiente físico, estas fotografías revelan una aguda sensibilidad por el paisaje, un instante fugaz detenido. Intenté no sólo preservar la memoria de este lugar, sino también mi propio estado de ánimo al contemplar el paisaje: el

de alguien que se sentía suspendido en el tiempo y atrapado en un mundo surrealista.

Estos sentimientos surgieron de la incómoda percepción de abandono y desolación que apareció cuando me enfrentaba a un paisaje que parecía perfecto, creando físicamente la única ruta posible hacia esos otros estados que intuimos pero que no pueden ser habitados. Así, las mujeres aparecen en las fotografías en colisión absoluta y asincronía en su entorno. De estos escenarios surgen imágenes ambivalentes, originados por una intensa pulsión, una sensación que se sitúa entre la ligereza y la inquietud.

| www.daoustnathalie.com

Nathalie Daoust

Eingefroren in der Zeit

Diese Fotoserie entstand während eines Austausches zwischen dem Conseil des Arts et des Lettres du Québec (etwa: Rat der Künste und Literaturwissenschaften Québec) und der Christoph Merian Foundation (Christoph Merian Stiftung). Es sind Schwarz-Weiß-Fotos, die mit einer Pinhole-Kamera aufgenommen und anschließend handkoloriert wurden.

Während dieses Aufenthaltes war ich beeindruckt von den Alpen und der schauerlichen Perfektion ihrer Gipfel. Ich fühlte mich gezwungen, ganz sorgfältig eine Antwort auf diese Umgebung zu finden, und so zeigen die Bilder eine starke Empfindsamkeit gegenüber der Landschaft, sozusagen einen fließenden Moment, der still steht. Ich wollte nicht nur eine Erinnerung an den Ort behalten, sondern auch an meine Gedankenwelt, in der ich mich befand, während ich

die Szenerie betrachtete: wie die von Jemandem, der sich in der Zeit auflöst und in einer surrealen Welt gefangen ist.

Die Gefühle gründeten auf der unangenehmen Wahrnehmung von Verlassenheit und Trostlosigkeit, die ich empfand, als ich die Landschaft sah, sie schien makellos und der einzige mögliche Weg in jene anderen Regionen, die wir intuitiv erkennen, zu denen wir jedoch nicht gelangen können. Und so wirken die Frauen auf den Fotos, als befänden sie sich in einem Konflikt, asynchron mit ihrem Umfeld. Aus dieser Inszenierung ergaben sich ambivalente Bilder, ein Gefühl zwischen Leichtigkeit und Ruhelosigkeit.

| www.daoustnathalie.com

KODAK

Shuji Hiramatsu

Las escaleras como zona de almacenamiento temporal

Amenudo me encuentro algo en la escalera blanca de mi casa. Objetos acostados o de pie, a la luz suave de la ventana norte, que permanecen sólo por un día o a veces por una semana. Al poco tiempo, desaparecen y aparece algo nuevo.

La mayoría de ellos pertenecen a mi esposa. Ella los almacena temporalmente ahí para no olvidar llevarlos a la 1ª planta o al exterior (en la 1ª planta de nuestra casa está su pastelería, así que muchos de ellos se utilizan allí) Cuando encuentro algo nuevo, sonrió y lo fotografió con mi cámara de película de medio formato. Estas no son fotografías escenificadas sino más bien documentales.

Cada objeto representa un aspecto de su vida, por lo cual, la serie crea un retrato implícito de mi esposa. Pero una vez que han sido capturados pareciera que comienzan a existir por si mismos independientemente de su vida.

Ich finde oft etwas auf der weißen Treppe in meinem Haus. Es liegt oder steht, nur für einen einzigen Tag oder manchmal für eine Woche, im sanften Licht, das durch das Nordfenster scheint. Dann verschwindet es wieder, und etwas Neues taucht auf. Die meisten dieser Dinge gehören meiner Frau. Sie legt sie dorthin, damit sie nicht vergisst, sie mit nach unten in den ersten Stock (dort ist ihr Muffin-Laden) oder mit nach draußen zu nehmen. Wenn ich etwas Neues auf der Treppe entdecke, muß ich unwillkürlich lächeln und mache ein Bild davon mit meiner Mittelformat-Kamera. Es ist nichts Arrangiertes, vielmehr eine Dokumentation. Ich mag es, der Kurzlebigkeit durch das Fotografieren etwas Strenge zu verleihen. Jedes Objekt repräsentiert einen Aspekt im Leben meiner Frau, sodaß es implizit ein Porträt von ihr ist. Doch sobald es auf einem Foto festgehalten ist, scheint es, unabhängig von ihr, ein Eigenleben zu haben.

Lionel Albino

TTV

Legí es una serie de paisajes invernales, tomados en su mayoría, a contra luz. El gélido invierno esta presente, en sus tonos glaciales y la niebla omnipresente. A veces sin embargo, la luz logra penetrar la niebla y tonos mas cálidos nos alcanzan y nos permiten ver paisajes desiertos. Desiertos? No siempre. El hombre a veces esta presente en estas imágenes, surgiendo de la bruma, como una silueta misteriosa que invita a ser perseguida. La presencia humana inferida por sus objetos, sus huellas y senderos dejados en la tierra helada.

Ich beschloß, für diese Serie Fotos von Winterlandschaften zu machen, die meisten davon gegen das Licht. Man kann die Kälte des Winters durch die eisigen Farbtöne und den allgegenwärtigen Nebel spüren. Aber manchmal blinzelt etwas Licht durch den Nebel, und wärmere Farben erreichen uns. Durch sie sehen wir die menschenleeren Landschaften.

Menschenleer? Nicht immer. Der Mensch ist mitunter in den Bildern anwesend, er taucht aus dem Nebel auf wie eine geheimnisvolle Silhouette, die uns einlädt ihr zu folgen. Die Präsenz des Menschen liest sich aus den Objekten, den Abdrücken und Spuren, die er in dem gefrorenen Land hinterläßt.

| www.flickr.com

The Square team

- > Rédacteur en chef: Christophe Dillinger
www.cdillinger.co.uk
- > Direction artistique: Yves Bigot
www.yvesbigot.com - www.studiobigot.fr
- > Aide précieuse, conseils avisés: Carine Lautier
- > Tête chercheuse éclairée: Audrey Lamandé
- > Relecture: Jimmy Hublet
- > Traductions: Andrea Ploenges, Bea Fresno

- > Sites internet et blog sur mesure
- > Template pour Wordpress
- > Animations Flash et Bannières
- > XHTML/CSS conforme W3C
- > Référencement naturel

Lemonfig creative a réalisé le site internet de Square Magazine.

www.lemonfig.ie

- > Editeur de livres photographiques & tirages d'art
- > Communication institutionnelle & événementielle
- > identité visuelle

Le Studio Bigot a créé la maquette et réalise la mise en pages de Square Magazine.

www.studiobigot.fr

MAGAZINE | 3 . 3

■ Vous souhaitez participer à Square Magazine ? Rien de plus simple : envoyez-nous un message à contribute@squaremag.org.

Soyez sûrs de ne nous envoyer que des photos au format carré. Nous acceptons toute image dans ce format, que ce soit du film 24x36, du numérique recadré ou du Polaroid... Un carré, c'est dans l'œil, pas seulement dans l'appareil.

Nous avons besoin d'une série cohérente d'une quinzaine de photos maximum et d'une description de votre travail.

■ Do you want to contribute to this magazine? Drop us a line to contribute@squaremag.org

Please send only square format photographs. We accept anything, even 24x36 or digital cropped, or Polaroid. Square is in the mind, not necessarily in the camera.

We need a coherent series of around 15 pictures max as well as an artist statement about your work.

+ D'INFOS ? MORE NEWS?

> *Abonnez-vous à notre newsletter*

> *Subscribe to our newsletter*

WWW.SQUAREMAG.ORG/CONTACT/