

THOMAS RUFF
expériences lumineuses

June 13 – August 9, 2025

For many years, Thomas Ruff has been exploring the origins and history of photography in his series. In doing so, he has always questioned the significance of the actual starting points of photography and its essence. In contrast to painting, physical phenomena of optics – such as light, refraction or radiation – and their fixation on a medium always play an important role in photography. The aim of the *expériences lumineuses* series was to examine this more scientific aspect, consisting of light, light rays and glass, more closely and visualise it with the help of ‘simple’ photography.

As he wanted to use ‘only light and glass’, he initially used a lamp and a glass prism to photograph rays of light and reflections that appeared on a rough concrete floor or on various white papers. However, as he was not convinced by the results, he decided to photograph the play of light on a shiny surface in order to make the rays more visible.

For this reason, he created an experimental set-up in his studio with the help of a multi-beam lamp and various glass bodies, which is used in physics lessons on the subject of geometric optics. In these demonstration experiments, light is projected through glass bodies arranged on a whiteboard. Depending on the nature of the light source and the glass bodies, light reflection, refraction and parallel, divergent or convergent light beams can be visualised.

Initially, he only had one lamp, which cast narrow or wide beams of light onto the surface depending on how it was used, but more lamps were subsequently added in order to multiply the lines of light refraction and make them more complex. The different light – from narrow rays to wide light beams – was channelled through various glass bodies such as cuboids, triangles, semicircles, concave and convex lens shapes as well as through different mirrors. The resulting light traces and reflections were unpredictable, but could be determined by arranging the lights and glass bodies. For Ruff, this was ‘playing with the rays of light and the arrangement of the glass objects from which the light is refracted’ before he pressed the shutter release.

Ruff inverted the images of the optical phenomena so that the path of the light beam through the glass body into the room could no longer be perceived as light, but as a line or stripe. The progression of light, refractions, reflections and the glass bodies were thus transformed into almost abstract drawings that have left the realm of the natural sciences. To emphasise the painterly-graphic quality of the images, Ruff had them printed on primed canvas and presented them as large-format drawings in the exhibition space.

Ruff once again makes it clear that he is convinced of the importance of scientific photography in the sense of Berenice Abbott: ‘Surely, scientific truth and natural phenomena are as good subjects for art as are man and his emotions, in their infinite variety.’¹

Thomas Ruff’s *untitled#* series begun in 2022 and draws inspiration from Etienne Bertrand Weill’s *Metaforms* – photographs capturing moving mobiles – and the mid-century rhythmograms of Peter Keetman and Heinrich Heidersberger, which visualized time and motion through light. To create his works Ruff used long exposure to photograph a spinning silver coil against a black backdrop, later digitally enhancing the images with a blue halo to evoke vintage photography. Continuing this process with various wire constructions, he created a body of abstract images that seem to depict light itself. By revisiting experimental mid-20th-century techniques, Ruff questions the boundaries of photographic representation and reimagines its traditional forms.

Thomas Ruff (b. 1958, Zell am Harmersbach and lives and works in Düsseldorf) studied at the Kunstakademie Düsseldorf from 1977 to 1985 and is regarded as one of the leading figures in contemporary photography. In 2024, he was the subject of the inaugural exhibition at the Malkastenforum in Düsseldorf. Recent solo exhibitions include *Thomas Ruff: after.images – Works 1989–2020* at the National Taiwan Museum of Fine Arts (2021), *Méta-photographie* at MAMC+ Saint-Étienne (2022), and *Dark Matter* (with James Welling) at Kunsthalle Bielefeld (2022). Over the past two decades, Ruff’s work has been featured in major international institutions including K20 – Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf; The National Museum of Modern Art, Tokyo; Art Gallery of Ontario, Toronto; Haus der Kunst, Munich; Moderna Museet, Stockholm; Tate Liverpool; and the Irish Museum of Modern Art, among others. His work is held in numerous public and private collections worldwide. The close collaboration with Mai 36 Galerie dates back to 1988.

¹Quoted from: Ron Kurtz, Introduction: A Personal Note, p. 7, in: Berenice Abbott, Documenting Science, ed. by Ron Kurtz, Göttingen 2012

THOMAS RUFF
expériences lumineuses

13. Juni – 9. August 2025

Seit vielen Jahren beschäftigt sich Thomas Ruff in seinem Schaffen mit der Entstehung und der Geschichte der Fotografie. Dabei stellt sich für ihn immer wieder die Frage nach der Bedeutung der eigentlichen Ausgangspunkte der Fotografie sowie deren Essenz. Im Gegensatz zur Malerei spielen bei der Fotografie immer auch die physikalischen Phänomene der Optik – wie Licht, Lichtbrechung oder Strahlung – und deren Fixierung auf einem Träger eine wichtige Rolle. Diesen eher naturwissenschaftlichen Aspekt, bestehend aus Licht, Lichtstrahlen und Glas, mit Hilfe „einfacher“ Fotografie und seiner eigenen Kamera genauer zu untersuchen und visuell sichtbar zu machen, ist die Zielsetzung der Serie *expériences lumineuses*.

Da er „nur Licht und Glas“ nutzen wollte, fotografierte er zunächst mit einer Lampe und einem Glasprisma Lichtstrahlen und Reflexionen, die sich auf einem rauen Betonboden beziehungsweise auf verschiedenen weißen Papieren abzeichneten. Da ihn jedoch die Ergebnisse nicht überzeugten, beschloss er die Lichtspiele auf einer glänzenden Oberfläche zu fotografieren, um den Strahlenverlauf besser sichtbar zu machen.

Aus diesem Grund erstellte er in seinem Atelier mit Hilfe einer Vielstrahlleuchte sowie verschiedener Glaskörper eine Versuchsanordnung, die im Physikunterricht zum Thema geometrische Optik genutzt wird. Bei diesen Demonstrationsexperimenten wird Licht durch Glaskörper, die auf einer Weißwandtafel angeordnet sind, geworfen. Damit lassen sich, je nach Beschaffenheit der Lichtquelle und der Glaskörper, Lichtreflexion, Lichtbrechung und parallele, divergente oder konvergente Lichtstrahlen sichtbar machen.

Hatte er anfangs nur eine Leuchte, die je nach Nutzung schmale oder breite Lichtstrahlen auf die Fläche warf, kamen in der Folge mehr Leuchten dazu, um die Linien der Lichtbrechungen zu multiplizieren und komplexer zu machen. Das unterschiedliche Licht – von engen Strahlen bis zu breiten Lichtbündeln – wurde durch verschiedene Glaskörper wie Quader, Dreiecke, Halbkreise, konkave und eine konvexe Linsenformen sowie durch unterschiedliche Spiegel geleitet. Die entstandenen Lichtspuren und -reflexe waren nicht vorhersehbar, konnten aber durch das Arrangieren der Leuchten und Glaskörper bestimmt werden. Für Ruff ist dies „ein Spielen mit den Lichtstrahlen und der Anordnung der Glasobjekte, von denen das Licht gebrochen wird“, bevor er den Auslöser drückte.

Damit der Weg des Lichtstrahls durch den Glaskörper in den Raum nicht mehr als Licht, sondern als Strich oder Streifen wahrgenommen werden kann, invertierte Ruff die Aufnahmen der optischen Phänomene. Die Lichtverläufe, Lichtbrechungen, Reflexionen sowie die Glaskörper wurden dadurch zu fast abstrakten Zeichnungen umgewandelt, die den naturwissenschaftlichen Raum verlassen haben.

Um die malerisch-grafische Qualität der Bilder zu verstärken ließ Ruff sie vergrößert auf grundierte Malerleinwand drucken und präsentiert sie als „gemalte Zeichnung“ im Ausstellungsraum.

Ruff verdeutlicht einmal mehr, dass er von der Bedeutung wissenschaftlicher Fotografie im Sinne von Berenice Abbott überzeugt ist: „Surely, scientific truth and natural phenomena are as good subjects for art as are man and his emotions, in their infinite variety.”¹

Thomas Ruffs *untitled#* Serie, die er 2022 begonnen hat, ist inspiriert von Etienne Bertrand Weills *Metaformen* – Fotografien bewegter Mobiles – sowie von den Rhythmogrammen der 1950er- und 1960er-Jahre von Peter Keetman und Heinrich Heidersberger, die Zeit und Bewegung durch Licht visualisierten. Um seine Werke zu schaffen, fotografiert Ruff eine rotierende Silberfeder vor schwarzem Hintergrund mit Langzeitbelichtung und bearbeitet die Aufnahmen anschließend digital, wobei er einen blauen Halo-Effekt hinzufügt, um an die Ästhetik der Vintage-Fotografie zu erinnern. Diesen Prozess setzte er mit verschiedenen Drahtkonstruktionen fort und schuf so eine Serie abstrakter Bilder, die das Licht selbst zum Gegenstand zu machen scheinen. Indem Ruff experimentelle Techniken der Mitte des 20. Jahrhunderts wieder aufgreift, stellt er die Grenzen fotografischer Darstellung infrage und interpretiert ihre traditionellen Formen neu.

¹Zitiert nach: Ron Kurtz, Introduction: A Personal Note, S. 7, in: Berenice Abbott, Documenting Science, hrsg. Von Ron Kurtz, Göttingen 2012

MAI 36 GALERIE

Thomas Ruff (geb. 1958 in Zell am Harmersbach, lebt und arbeitet in Düsseldorf) studierte von 1977 bis 1985 an der Kunstakademie Düsseldorf und gilt als eine der zentralen Figuren der zeitgenössischen Fotografie. Im Jahr 2024 richtete er die Eröffnungsausstellung des neuen Malkastenforums in Düsseldorf ein. Zu seinen jüngsten Einzelausstellungen zählen *Thomas Ruff: after.images – Works 1989–2020* im National Taiwan Museum of Fine Arts (2021), *Méta-photographie im MAMC+ Saint-Étienne* (2022) sowie *Dark Matter* (gemeinsam mit James Welling) in der Kunsthalle Bielefeld (2022). In den letzten zwei Jahrzehnten wurden seine Arbeiten in bedeutenden internationalen Institutionen gezeigt, darunter das K20 – Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf; The National Museum of Modern Art, Tokio; Art Gallery of Ontario, Toronto; Haus der Kunst, München; Moderna Museet, Stockholm; Tate Liverpool und das Irish Museum of Modern Art, um nur einige zu nennen. Seine Werke befinden sich in zahlreichen renommierten öffentlichen und privaten Sammlungen weltweit. Die enge Zusammenarbeit mit der Mai 36 Galerie besteht seit 1988.