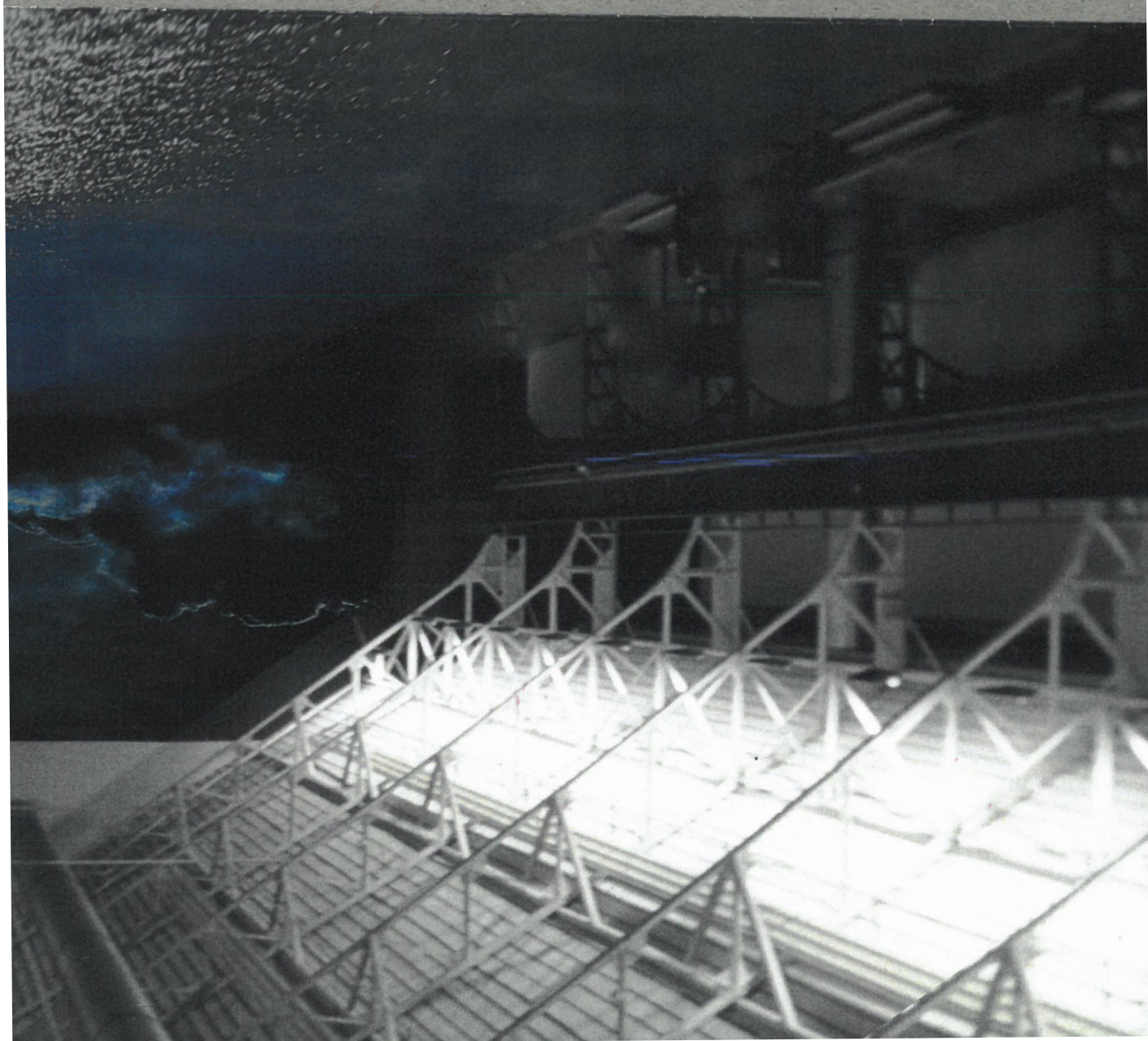

Catalogue de l'exposition Panorama 18
2016

panorama

Le Fresnoy
Studio national
des arts
contemporains

Ramy FISCHLER et Cyril TESTE

Exformation – Installation

70

Conception artistique :

Cyril Teste, scénographe

Ramy Fischler, designer

Jesper Nordin, compositeur

Exformation, partition lumineuse pour pulsations musicales, est une installation prête à interagir avec des œuvres artistiques de tous champs.

Installation interactive inspirée du concept d'«exformation»¹, *Exformation* a été développée pour une composition de Jesper Nordin interprétée par le quatuor à cordes Diotima en associant partitions musicales, lumineuses et colorimétriques. Autour des musiciens placés sur une scène technique, trois cubes aux contours d'aluminium sertis de LED se déplacent sur leurs rails circulaires dont le mouvement et les modulations d'éclairage obéissent à une programmation algorithmique issue de l'analyse du spectre, du timbre et de l'intensité de la musique.

Cet objet sensible se mue en composition totale, poétique et numérique au contact de l'œuvre jouée en son sein.

À la croisée des disciplines, ce projet est né de la rencontre entre le designer Ramy Fischler et le metteur en scène Cyril Teste au Fresnoy en 2014 et de leur collaboration avec le compositeur suédois. Cyril Teste et Ramy Fischler, passionnés par le devenir du monde du travail et l'exploration de la conception

collaborative, aboutissent ici le premier acte d'une complicité au long cours. Objet génératif et évolutif, laboratoire de nouvelles technologies et d'applications industrielles, cette narration lumineuse promet nombre de déclinaisons. Ses capacités cinématiques et d'éclairage quasiment infinies ouvrent la possibilité de participer à une multitude de performances de disciplines artistiques diverses. Et, présenté seul, l'objet devient autonome, faisant de sa simple présence – mise en interaction avec des spectateurs via le logiciel Gestrument – un événement.

Fanny Léglise, 15 juin 2016

1. L'«exformation» est un terme employé pour la première fois en 1998 par Tor Nørretranders dans *The User Illusion*. Selon le scientifique danois, une communication efficace repose sur un corpus de connaissances partagées par ses interlocuteurs. Par des mots, sons et gestes, celui qui prend la parole partage un «contexte» de manière implicite avec ses auditeurs, contexte qui forme l'exformation, en anglais.

Exformation, an interactive installation inspired by the concept of «exformation», was developed for a composition by Jesper Nordin performed by the Diotima string quartet and combines musical, luminous and colorimetric scores. Around the musicians, positioned on a technically equipped stage, three aluminium-edged cubes with LEDs mounted on circular rails move and angle their light in keeping with an algorithmic

programme based on analysis of the spectrum, timbre and intensity of the music. This sensitive object becomes a total composition, a poetic, digital entity responding to the work played at its centre.

At the intersection of artistic disciplines, this project arose from conversations between designer Ramy Fischler and director Cyril Teste at Le Fresnoy in 2014 and their collaboration with the Swedish composer Jesper Nordin. Teste and Fischler are both fascinated by evolutions in the world of work and the nature of collaborative conception, and this is the first joint undertaking in their ongoing partnership. A generative, evolving object, a laboratory for new technologies and industrial applications, this luminous narrative offers a number of permutations. Its almost infinite cinematic and luminous possibilities offer the possibility of a huge range of performances in various artistic disciplines. Presented on its own, the object becomes autonomous and its simple presence – interacting with viewers via Gestrument software – is an event in itself.

Fanny Léglise, 15 June 2016.

1. The term «exformation» was first used by the Danish scientist Tor Nørretranders in his 1998 book *The User Illusion*, to designate the shared knowledge that, as he argued, was essential to effective communication: the words, sounds and gestures of the speaker implicitly share a «context» with those listening, a context that constitutes the exformation.

