

Studio Canal - Le Fresnoy
2014/2015

CANAL STUDIO

N°16

2014

—
2015

LEFRESNOY

STUDIO DES ARTS Tourcoing
NATIONAL CONTEMPORAINS

RAMY FISCHLER

Ramy Fischler est un créateur industriel belge, né en Israël en 1978, et vivant depuis 1998 à Paris. Diplômé de l'École Nationale de Création Industrielle (l'ENSCI-les-Ateliers), il pratique le design de manière éclectique, alternant ou associant les projets issus du monde industriel, artisanal et prospectif. Ses récentes productions investissent les champs des nouvelles technologies, des arts culinaires, des arts décoratifs, et plus globalement des arts contemporains appliqués.

Je me définis habituellement comme un créateur industriel, mais l'industrie d'aujourd'hui n'est, elle, pas simple à définir, ni à appréhender, dans un monde où les machines de production comme les objets se dématérialisent, où les usages et les modèles économiques se globalisent. Un monde qui semble toujours plus plein, qui s'épuise, mais qui appelle pourtant sans cesse à se renouveler, à se redéfinir, à se reconstruire, autrement. C'est ce monde, que certains ont appelé «post industriel»,

qui alimente ma démarche et mes productions. Qu'il s'agisse de concevoir un objet artisanal, une exposition, un produit industriel ou une interface virtuelle, c'est toujours pour moi une nouvelle occasion de m'immiscer dans un territoire, de l'observer, d'épuiser le sujet et ses possibles, et d'établir une synergie collective, dont la teneur et la tournure comptera autant que le résultat final, voire plus encore. Car l'échange d'idée, la recherche et l'expérimentation, que nécessite toute innovation, font autant vivre et évoluer les créateurs que les industriels ou les scientifiques qui collaborent de plus en plus à leur réalisation. Le designer se trouve bien souvent à cette place la plus propice pour initier des rencontres inédites entre les acteurs de mondes qui ne se côtoient généralement pas. Ce croisement des savoirs, des idées - qui reste, dans ma pratique, le seul outil inaltérable - me permet de découvrir et d'appréhender des techniques et des problématiques, elles, en constante mutation. Ce qui me rapproche de Fresnoy, c'est la volonté et l'aptitude à décloisonner les univers de la création.

Chercher à connaître, à interagir, à dialoguer avec les mondes qui nous entourent. Virtuels ou matériels - et de plus en plus les deux à la fois - nos créations, nos projets, sont dépendants des techniques, et des technologies, sans lesquelles nous ne pourrions les mettre en œuvre, qui évoluent constamment, et qui parfois nous dépassent. Pourtant, ces outils numériques, ces technologies mutantes, sont autant de paramètres qu'il nous faut aujourd'hui connaître, comprendre, apprivoiser, mais aussi questionner, détourner, déplacer, dans d'autres contextes, pour d'autres usages. Mon approche relève essentiellement de ce double regard sur mon environnement, à la fois intérieur, en tant qu'utilisateur, qu'usager, qu'acteur, et extérieur, en tant qu'observateur critique de ce qui semble être, ou peut devenir, une problématique. La surveillance numérique, les sciences du sommeil, les instruments de musique électronique, ou les technologies de prototypages rapides, sont quelques exemples de phénomènes d'actualité dans lesquels je me suis investi ces dernières années, aux côtés

de chercheurs, de médecins, d'ingénieurs, de programmeurs, d'industriels, d'éclairagistes ou de compositeurs. L'expérimentation de la lumière est néanmoins une constante dans mes projets d'espaces comme d'objets. Car les technologies d'éclairage connaissent un essor croissant, tant en terme de puissance que de miniaturisation des composants. Avec le déclin des ampoules à filaments, et l'émergence des technologies à basse consommation, la lumière domestique prend une nouvelle dimension fonctionnelle et esthétique. Le pilotage à distance se démocratise, et les attentes du plus grand nombre évoluent. La lumière n'est plus seulement synonyme d'éclairage: sa capacité à moduler les couleurs, à interagir avec l'environnement, m'amène à redéfinir le luminaire de demain, et à l'imaginer comme une interface, narrative, tel un écran de cinéma. Pour reprendre la belle expression d'Alain Fleischer, «Un cinéma éclairant le monde». Peut-être serait-ce ainsi que je nommerais le point de départ de ma recherche au Fresnoy.

R.M.

Aurora, Accompagnateur de sommeil, édité par Withings, 2014 © Hélène Hilaire

Ramy Fischler is a Belgian industrial designer. Born in Israel, he has lived in Paris since 1998 and, since graduating from the École Nationale de Création Industrielle (ENSCI-Les-Ateliers) he has taken an eclectic approach to design, alternating between or combining industrial, hand-crafted and speculative projects. His recent pieces have explored the realms of new technologies, culinary art and decorative arts, and the contemporary applied arts in general.

I usually define myself as an industrial designer, but the industry today is not easy to define or to understand, in a world where production machines, like objects, are becoming dematerialized, and where usages and business models are becoming global. A world that seems fuller, and yet is drained, that is constantly challenging us to renew, redefine and rebuild in new ways. It is this world, which some have termed "post-industrial" that inspires my approach and my productions. Whether I'm designing a handcrafted object, an exhibition, an

industrial product or a virtual interface, the task in hand always provides me with a new opportunity to immerse myself in a particular area, to observe, to exhaust the subject and its potential, and to establish a collective synergy, the content and the appearance of which, are as important as the final result, even more so. Indeed, the exchange of ideas, research and experimentation, necessary for all innovation, not only allows designers to survive and develop, but also manufacturers and scientists, who increasingly collaborate with the former. The designer often finds himself in a position most favourable to initiating new encounters between the principal actors of worlds that are usually apart. This crisscrossing of knowledge and ideas — which remains, in my practice, the only essential or immutable tool — allows me to discover and understand techniques and issues that are constantly changing. What I share with Le Fresnoy is the will and the ability to connect creative spheres! To seek to know, to interact, and to enter into a dialogue with the worlds around

us. Whether virtual or physical — and increasingly both at the same time — our creations and projects are dependent on techniques, and technologies, without which we could not implement them, and that are constantly evolving, and indeed, sometimes escape us. However in today's world, these digital tools, these mutant technologies, are all factors that we need to know, to understand and master, but also question, divert, and use in other contexts, for other purposes. My approach is essentially based on this dual perspective on my environment. Both inside, as a user, an actor, and outside, as a critical observer of what appears to be, or could become, an issue. Digital surveillance, sleep science, electronic musical instruments, or rapid prototyping technologies are just some examples of current phenomena I have explored in recent years, working alongside researchers, doctors, engineers, programmers, manufacturers, lighting engineers and composers. Experimenting with light is a constant feature of my work, whether in projects concerning spaces or objects. Lighting technology

is constantly developing, both in terms of power or efficacy, and in the miniaturization of components. With the decline of filament bulbs, and the emergence of low-energy technologies, domestic lighting is taking on new functional and aesthetic dimensions. Remote control lighting has been increasingly democratized, and the expectations of consumers are evolving. Light is not only synonymous with lighting: its ability to modulate colours and to interact with the environment, leads me to experiment with tomorrow's lighting, and to imagine it as an interface, a narrative, rather like a cinema screen. To quote Alain Fleischer's fine words: "A cinema illuminating the world." Perhaps that is how I could sum up the starting point of my research at the Le Fresnoy.

R.M.