

Studio Canal - Le Fresnoy
2015/2016

CANAL STUDIO

N° 17

2015

2016

LEFRESNOY

STUDIO DES ARTS Tourcoing
NATIONAL CONTEMPORAINS

RAMY FISCHLER

Ramy Fischler, designer belge de 37 ans, a créé son studio de création après avoir collaboré dix ans aux côtés de Patrick Jouin, et après avoir été pensionnaire de la Villa Médicis en 2010. Diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle, à Paris, sa pratique du design embrasse tous les champs de la production industrielle, artistique et culturelle.

Conscient que l'acte de création doit s'adapter à son époque, à ses outils, pour engendrer des convergences et du sens commun, Ramy Fischler se consacre à des projets et à des problématiques aussi diversifiés que complémentaires à ses yeux : des objets connectés, du mobilier, des scénographies d'exposition. Il intervient dans l'univers domestique, dans l'espace public, dans le monde hospitalier, ainsi que dans le monde de la gastronomie ou de la culture, et bien souvent les deux à la fois, comme c'est le cas actuellement pour Cinéma Paradiso, un projet en cours de réalisation à São Paulo, pour MK2. Ici, le cinéma se transforme en cabaret contemporain, en lieu de vie et de rencontre, où le mobilier, la lumière et la scénographie sont conçus

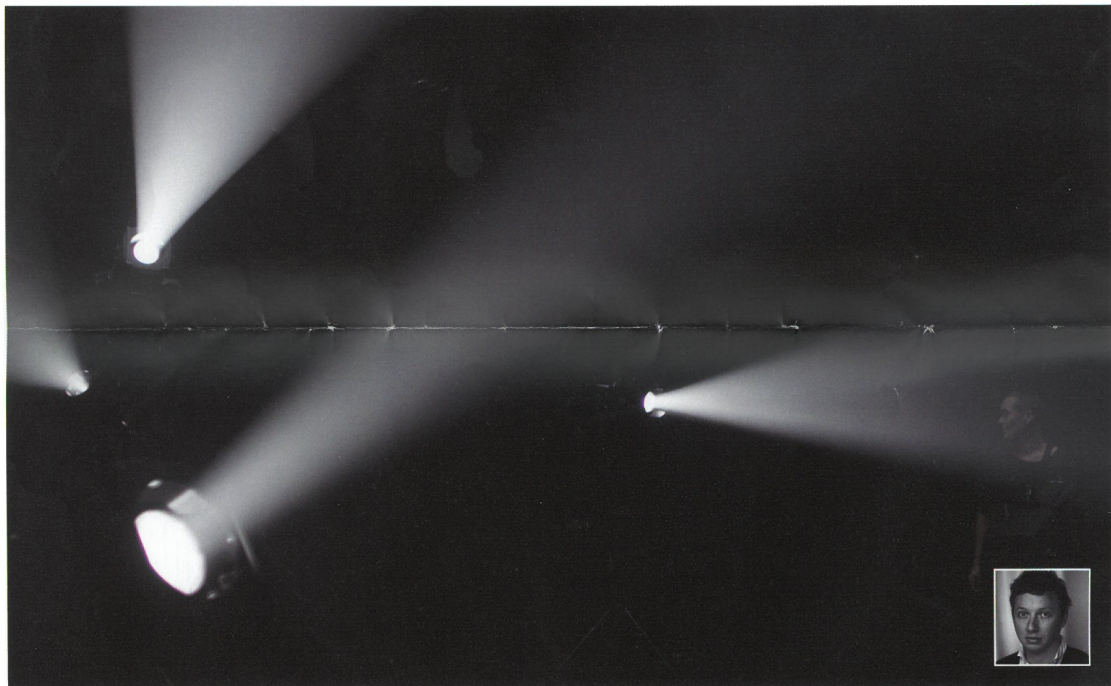
en totale harmonie avec la fonction plurielle du lieu. La prochaine scénographie du Mémorial de la Shoah sera elle aussi conçue par le designer avec le projet de croiser les regards et les compétences, en tentant de présenter l'histoire et de la faire partager autrement, par le biais de dispositifs et d'installations audiovisuelles conçues en collaboration avec de jeunes artistes. Avec toujours le même désir de faire cohabiter, collaborer, dialoguer les acteurs essentiels à sa pratique, issus du monde industriel, culturel, scientifique ou artisanal, Ramy Fischler fait partie de cette génération de créateurs ayant évacué la notion de disciplines, de frontières, privilégiant l'originalité de la réponse, différente selon chaque contexte.

Cette recherche de décloisonnement est aussi au cœur de la pédagogie du Fresnoy, institution dans laquelle le designer entame sa deuxième année en tant qu'artiste professeur invité. L'année 2014-2015 lui permet d'initier — en marge de l'accompagnement artistique des étudiants de deuxième année — une collaboration avec le metteur en scène Cyril Teste. De cette rencontre naît un premier dispositif scénique pour accueillir l'œuvre musicale de Jesper Nordin, compositeur suédois en résidence

à l'IRCAM, interprétée par un quatuor à cordes. Ramy Fischler a aussi opéré un rapprochement entre cinéma et design, au travers d'une production de luminaires dont l'éclairage provient des films, réalisés spécialement à cet effet, avec Alain Fleischer. Pour faire varier l'intensité de la lumière, il faut agir sur la séquence filmée et sur les acteurs. Les films sont diffusés sur des écrans surmontés d'un dispositif de LED qui prolonge les faisceaux de lumière. L'image en mouvement se met au service du quotidien. Elle interagit avec l'environnement, passant de son monde fictionnel au monde réel, sans interruption, ce qui ajoute à la beauté de la lumière une dimension narrative. Le luminaire concède à son propriétaire des pouvoirs surhumains, lui permettant de manipuler un récit en temps réel, comme c'est le cas dans le monde des jeux vidéo. Ramy Fischler souhaitait réunir dans un même objet deux conceptions de la lumière diamétralement opposées, que sont les luminaires et le cinéma, alors que leurs propriétés technologiques sont, elles, presque identiques.

L'objectif de cette seconde année au Fresnoy est de réunir plus encore le spectacle vivant, le cinéma et le design, par le biais notamment des

technologies, en poursuivant le dialogue initié avec Cyril Teste; de leur rencontre est née pour le designer comme le metteur en scène la conviction que le monde des objets, des nouvelles technologies et du spectacle, une fois associés, pouvait générer des modes de représentation ou d'interactions inédits entre les acteurs, les interprètes, et le public. Ils se consacreront donc à la création d'une œuvre commune qui allie le fond et la forme, le virtuel et le réel, et qui porte un regard critique sur des problématiques qui rendent la création contemporaine, associée aux nouvelles technologies, à la fois passionnante et complexe dans sa mise en œuvre. Ce travail sera l'occasion de partager avec les étudiants de deuxième année des questions essentielles au développement de leur propre pratique artistique.

L'image éclairée, installation, 2015. D.R.

Ramy Fischler (Belgium, age 37) opened his own design studio after ten years working alongside Patrick Jouin, and after a residency at the Villa Medici in 2010. A graduate of the École Nationale Supérieure de Création Industrielle in Paris, his practice embraces every aspect of design: industrial, artistic and cultural.

Aware that creative action must adapt to its times, to its tools, in order to engender convergences and shared meaning, Ramy Fischler works on projects and problematics that, for him, are as complementary as they are diverse: connected objects, furniture, exhibition design. He intervenes in the domestic universe, public space, in hospitals, and in the worlds of gastronomy and culture, and often in both at once, as is currently the case for Cinéma Paradiso, a project under way in São Paulo for MK2. Here, cinema is transformed into a contemporary cabaret, as a social space where the furniture, the light and the design are conceived in total harmony with the place's multiple functions.

The designer is also working on the next display at the Shoah Memorial, again with the aim of comparing visions and combining skills in an effort to present and share history in a new way, using audiovisual devices and installations conceived in collaboration with young artists. The point, as ever, is to enable cohabitation, collaboration and dialogue between the industrial, cultural, scientific and crafts participants who are essential to his practice. Ramy Fischler is a member of a creative generation which looks beyond disciplines and frontiers and puts the emphasis on coming up with an original answer which will be different for each context.

This work of opening up different fields is also at the heart of the teaching at Le Fresnoy, an institution where the artist has just begun his second year as visiting professor. In relation to his artistic mentoring of second year students, in 2014-2015 he was able to start up a collaboration with the director Cyril Teste. This encounter resulted in a first stage apparatus designed for a musical work by Jesper Nordin, a Swedish composer in residence at IRCAM, performed by a string quartet. Ramy Fischler has also yoked together cinema and design by producing lamps whose light comes from

the films made specially for them by Alain Fleischer. In order to change the intensity of the light one must act on the filmed sequence and the actors. The films are shown on screens surmounted by a LED device which extends the beams of light. The moving image becomes a tool for everyday life as it interacts with its surroundings, moving from its fictional world to the real world, without a break, adding a narrative dimension to the beauty of the light. This lighting gives its owner superhuman powers, enabling her to deflect a narrative in real time, as in the world of video games. Ramy Fischler wanted to unite in a single object two conceptions of light — illumination and cinema — that are diametrically opposed but technologically almost identical.

The objective in his second year at Le Fresnoy is to further develop this linking of live performance, cinema and design, notably by means of technology, by continuing the dialogue with Cyril Teste. Their encounter has convinced both men, the designer and the director, that the union of objects, new technologies and performance could generate new modes of representation and interactions between actors, performers and the audience. They are therefore working on a joint project that combines

form and content, the virtual and the real, and brings to bear a critical gaze on questions that make contemporary art, in combination with new technologies, at once fascinating and complex to implement. This work provides an opportunity to share with second-year students questions that are key to the development of their own artistic practice.