

*Heureux soient les fêlés,
car ils laisseront passer la lumière*
Olivier Ratsi

*Heureux soient les fêlés,
car ils laisseront passer la lumière*
Olivier Ratsi

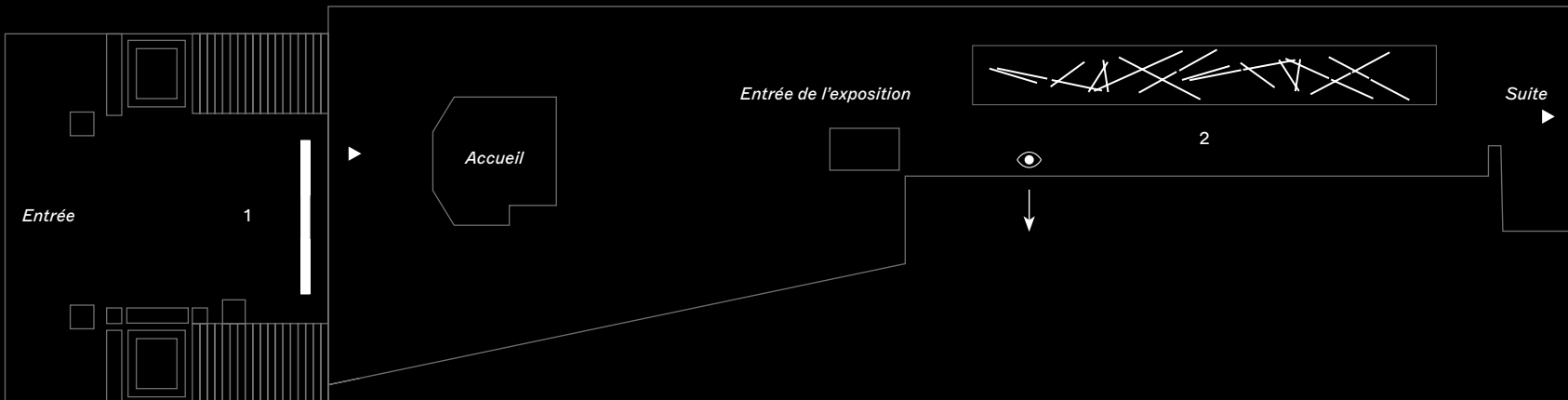
Commissariat général : Jos Auzende

Derrière cette maxime cinématographique attribuée au scénariste Michel Audiard, l'artiste visuel Olivier Ratsi imagine, à l'invitation de la Gaîté Lyrique, une traversée chromatique saisissante. Interrogeant la capacité de métamorphose du regard, notre appréhension spatiale et nos perceptions sensorielles de la couleur et de la lumière, l'expérience est à vivre *in situ*, de la surface de l'œil au corps tout entier. Comme un miroir symbolique de notre relation à une époque technologique dont le futur manque parfois de visibilité, cette expérience refléterait-elle ce moment de désorientation et de brouillard dans lequel il nous faut être un peu fêlés-es pour collectivement laisser filtrer la lumière ?

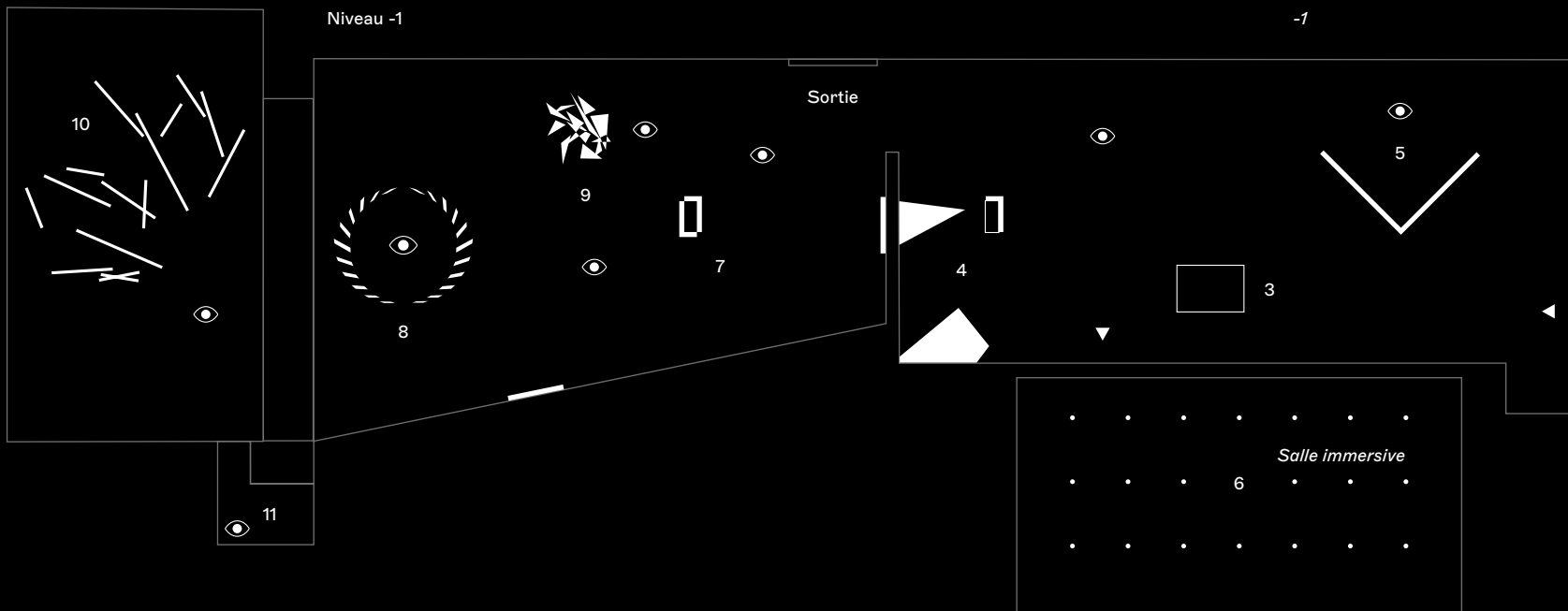
Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière invite à ce changement d'état, à une régénération singulière des angles de vue, des postures, des points d'attention et du rapport à ce qui nous entoure. Entre conscience et inconscience, par des phénomènes optiques et des tracés géométriques, notre regard s'imprègne ou s'abîme, tout en donnant vie à une dizaine d'installations hybrides, sonores et mises imperceptiblement en mouvement dans l'espace. Pénétrons les yeux grands ouverts au cœur de cette machine de vision, formée de blocs organisés par couleur et qui découvre un monde révélé par nos sens : du regard, métamorphosons ces sculptures de lumière pour dessiner, à partir de faisceaux, tangibles ou imaginaires, des constellations abstraites comme une réalité augmentée. En investissant cet entre-deux caractérisé par le jeu du visible et de l'invisible, nous faisons alors l'expérience de la profondeur où se situe notre propre perception, qui nous rend plus sensibles ou qui affine notre intelligence émotionnelle et notre lucidité.

Séquencé en cinq chapitres mêlant atmosphère, texture, couleur et lumière — *Voir des signes, Voir rouge, Voir brut, Voir fugitif, Voir les couleurs* — le parcours met en scène un corpus d'œuvres existantes et cinq pièces créées pour la Gaîté Lyrique qui forment un système sensible de perception, optique et spatial.

Niveau 0

Niveau -1

Voir les signes

1. +

Voir fugitif

6. Negative Space

Voir le spectre

10. F(lux)

11. Spectrum

Voir rouge

2. X

Voir brut

7. XYZ

8. Infinite I

9. Negative Space

3. Frame Perspective

4. DELTA

5. Onion Skin

👁 Point de vue

▶ Sens de la visite

Voir les signes

Voir rouge

Voir fugitif

Voir brut

Voir le spectre

I. VOIR LES SIGNES

Une matérialisation de l'entrée de la Gaîté Lyrique
en espace d'orientation du regard à l'ère technologique.
Des signaux, des codes et des symboles formels:
un espace de mise en mouvement.

+
Dispositif lumineux, création in situ
Écrans, LED
2020, 6,7 × 6,7 m

Phénomène lumineux versicolore
créé pour la surface géométrique
de projection du vestibule d'entrée,
+ affirme notre irrépressible volonté
d'entrer dans l'image comme
dans un mirage. En arrière-plan,
formant un paysage irréel et
mouvant, les couleurs primaires
et les variations irisées du spectre
visible qui se synthétisent dans notre
perception sensorielle filtrent.

Voir les signes

Voir rouge

Voir fugitif

Voir brut

Voir le spectre

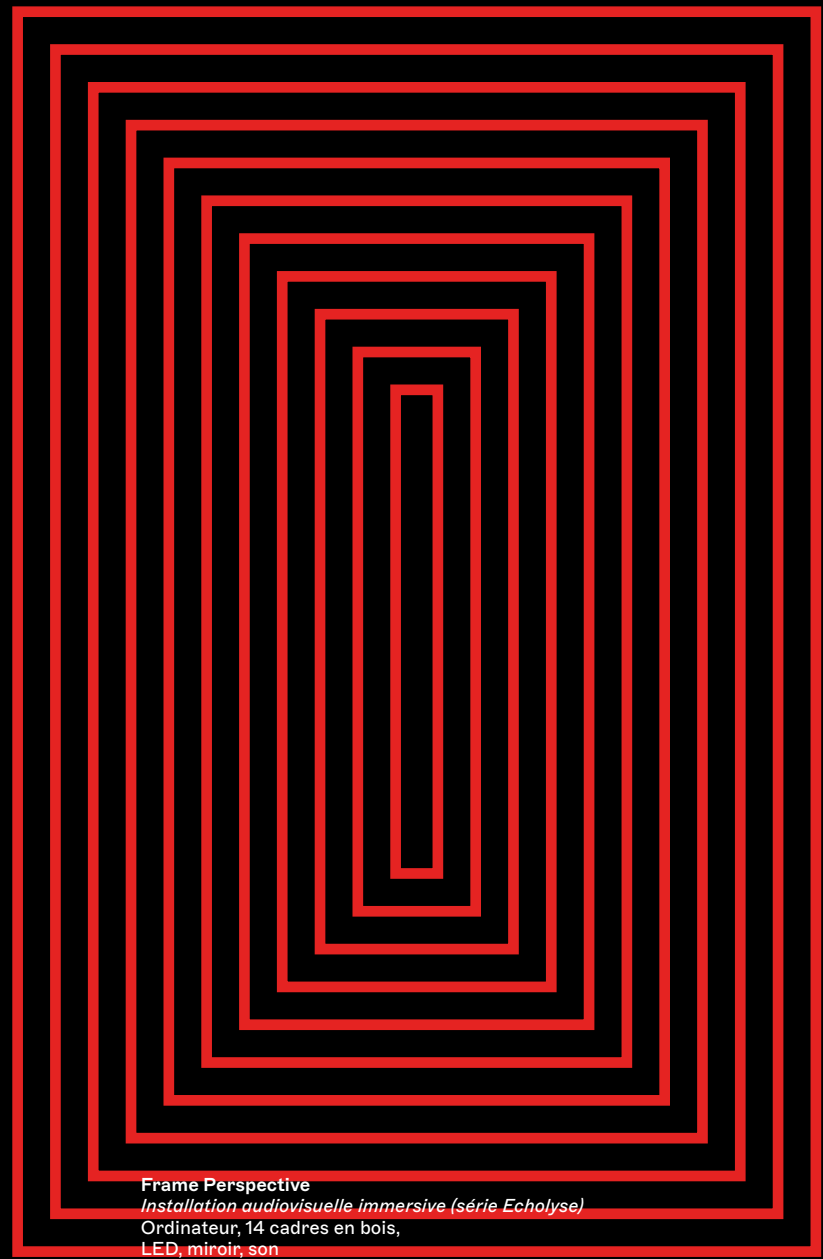
II. VOIR ROUGE

Une masse monochromatique à l'atmosphère irradiante et sonore qui domine l'espace. Un environnement illusionniste, un espace-temps quadrillé, un regard concentré.

X
Installation lumineuse, création in situ
24 tubes acryliques, câble, Plexiglas, LED,
ordinateur, bache PVC, eau, encre noire
2020, 2,2 × 17 × 2,1 m

À travers ce viseur qui capte le regard, l'image s'affiche de manière physique et colorée. Longeant un miroir d'eau noire sans profondeur, nous entrons dans une ère de renouvellement: abaissant la luminosité telle une surface sans tain, l'étendue sirupeuse réfléchit un réseau désordonné de lignes. Par un jeu de perspectives orthogonales, de reflets et d'écoulement de lumières, X nous guide vers un paysage diffracté à contempler sans s'éblouir, où tout n'est qu'apparence.

Frame Perspective
Installation audiovisuelle immersive (série Echolyse)
Ordinateur, 14 cadres en bois,
LED, miroir, son
2018, 1,6 × 2,4 × 6,6 m
Son: Thomas Vaquié

Tel un schéma de perspective cavalière au point de fuite infini, des cadres lumineux rouges se multiplient de haut en bas en conservant strictement l'alignement et le parallélisme jusqu'à s'abîmer dans une surface-miroir. Cernés comme dans une cage, nous pénétrons dans cette superposition d'espaces réels et virtuels pour faire l'expérience multidimensionnelle de la profondeur, de l'inertie, de la relativité du mouvement et du son spatialisé.

DELTA

Installation audiovisuelle in situ (série Echolyse)

Ordinateur, vidéoprojection, son

2014, 1,9 × 3,2 × 4,22 m

Part II: 3 × 3,5 × 3,5 m, 16e version

Son: Thomas Vaquié

Dérivée de la lettre Δ de l'alphabet phénicien symbolisant une ouverture, utilisée en sciences et en mathématiques pour décrire une différence entre deux grandeurs, DELTA se donne d'abord comme une image. Puis, derrière l'apparence géométrique, sans jamais se dévoiler dans sa totalité, l'œuvre laisse entrevoir son épaisseur virtuelle dans l'espace: nous passons la porte d'un monde fictif, une fugue graphique inépuisable en trois dimensions.

Onion Skin

Installation audiovisuelle immersive

Ordinateur, vidéoprojection,

son 5.1, 2013-2020

Part I et II: 4 × 3 m, 14 min

Son: Thomas Vaquié

Dans cet angle de vue géométrique, la multiplicité des points de fuite et les effets synesthésiques, optiques et sonores, concentrent toute l'attention et décentrent le regard. L'œil se déplace le long de réseaux de lignes graphiques et de plans qui se superposent,aturent et se télescopent dans des jeux de perspective jusqu'au point hypnotique d'anamorphose. S'entrouvre à nous un espace illusionniste, là où l'image a lieu.

Voir les signes

Voir rouge

Voir fugitif

Voir brut

Voir le spectre

III. VOIR FUGITIF

Un huis clos de lumière cendrée, où la profondeur s'efface
et la noirceur fait disparaître les corps et les objets.

Negative Space

*Installation audiovisuelle immersive,
création in situ*

21 éléments, aluminium, peinture,

LED, ordinateur, son, brouillard

2020, 12 × 4,6 × 4 m

Son : Olivier Ratsi

Sans la lumière, notre vision du monde est impossible. Notre œil perçoit l'interaction entre elle et les objets. Dans cette chambre noire embrumée, la profondeur s'efface tandis que des tubes blancs lumineux se dressent comme unique référence spatiale perceptible. L'obscurité sculpte le volume et engloutit les totems : puis, rompant l'équilibre, illuminés et révélés par le brouillard, ceux-ci réapparaissent en donnant l'illusion de déborder des contours. Nous traversons à tâtons les portiques de cet espace irradié et ambigu, celui de notre perception visuelle : une hallucination fugitive.

Voir les signes

Voir rouge

Voir fugitif

Voir brut

Voir le spectre

IV. VOIR BRUT

Une traversée de faisceaux blancs, réfléchissant les valeurs immatérielles et abstraites de la lumière. Un théâtre d'ombres, de reflets et de lumière bruts, où notre régime d'attention change.

XYZ

Installation in situ

Ordinateur, vidéoprojection, son

2016, 4 parties

Part I : 3,2 × 2,8 m

Part II : 6,8 × 0,4 × 0,9 m

Part III : 1,1 × 0,4 × 1 m

Part IV : 2,2 × 2,7 m

Dans un bloc blanc contrasté, l'œuvre prend comme supports des murs et les facettes d'un pilier pour distinguer deux espaces: celui, fragmenté, de l'architecture réelle et celui, virtuel perceptible depuis deux points d'anamorphose dissimulés. Composé de lignes sombres et claires, horizontales et verticales, XYZ résulte de la superposition cinétique de ces tracés: brouillant la perception entre matière et image par des effets optiques de moiré, ceux-ci révèlent un phénomène d'interférence tandis que l'installation de balançoires amplifie la vertigineuse oscillation du regard.

Infinite I

Sculpture réfléchissante, création in situ

24 éléments, dibond miroir double-face, câble, dispositif d'éclairage
2020, 4,4 × 4,95 × 1,26 m

Le corps engagé, nous nous projetons au cœur d'un plateau circulaire qui nous expose comme des jouets optiques en donnant l'illusion miroitante du mouvement. Derrière une stricte apparence, le haut et le bas, la droite et la gauche, le premier plan et l'arrière-plan ne sont plus des points fixes mais des repères instables: le regard défaillant, la perception biaisée, encouragés à voir à l'intérieur et à l'extérieur simultanément, nous faisons l'expérience ludique d'une désorientation qui ouvre sur de nouvelles perspectives.

Shape
Sculpture

13 panneaux composites
en aluminium, fils de nylon,
dispositif d'éclairage
2015, 2 × 1,4 × 1,5 m

Constitué de trigones rappelant le prisme optique utilisé pour réfracter la lumière, la réfléchir ou la disperser, le mobile de brisures de miroirs décompose les flux lumineux et éclate l'espace. Placé à la bonne distance par un effet de travelling, notre œil reconstruit selon le principe d'anamorphose, une figure régulière et brillante, à la manière d'une mise au point kaléidoscopique et en relief.

Voir les signes

Voir rouge

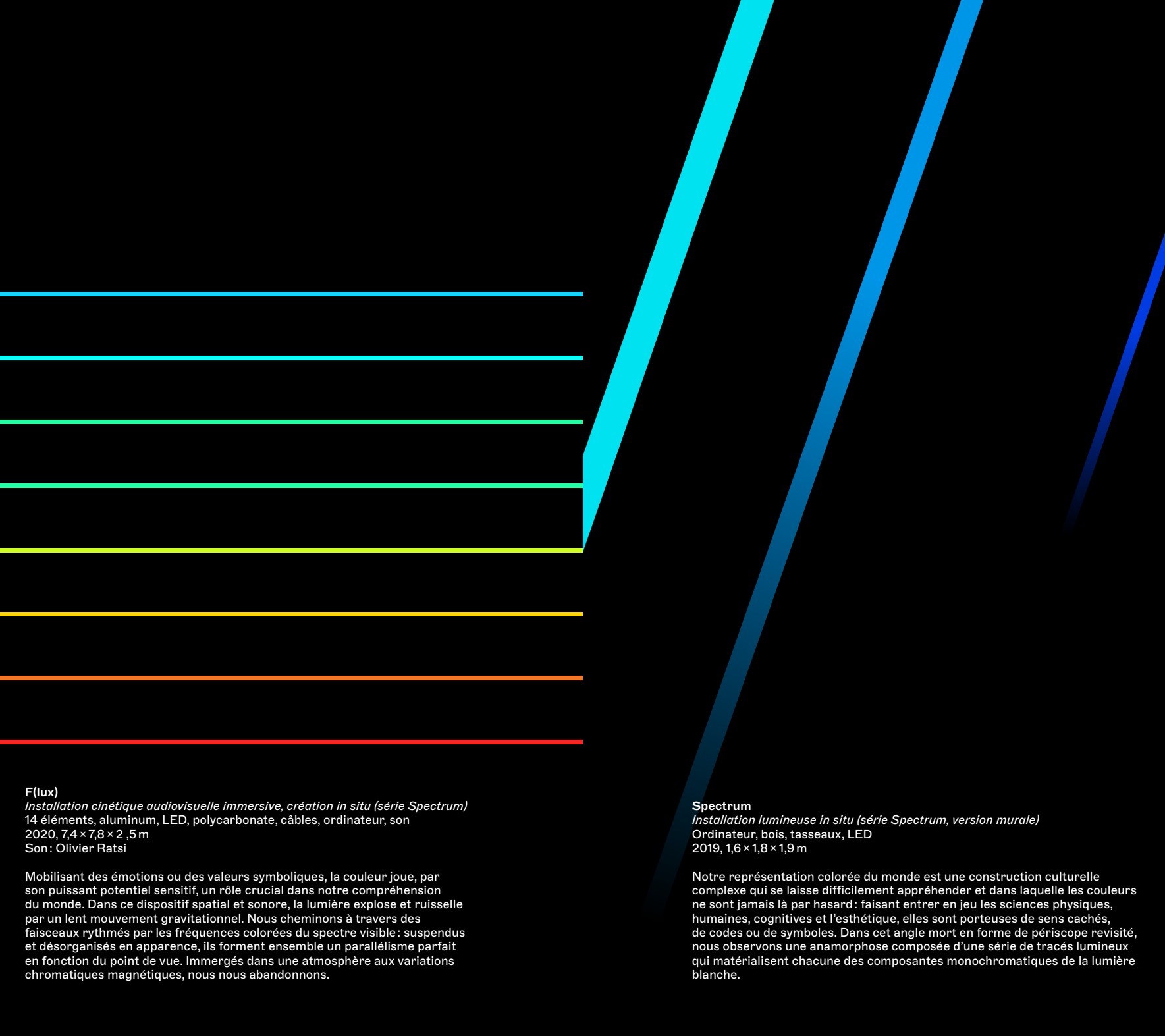
Voir fugitif

Voir brut

Voir le spectre

V. VOIR LE SPECTRE

Un chemin dans un espace d'apaisement et d'angles
morts, fait d'expériences perceptives de la multicolore.
Entre environnement physique et image mentale.

F(lux)

Installation cinématique audiovisuelle immersive, création in situ (série Spectrum)

14 éléments, aluminium, LED, polycarbonate, câbles, ordinateur, son

2020, 7,4 × 7,8 × 2,5 m

Son : Olivier Ratsi

Mobilisant des émotions ou des valeurs symboliques, la couleur joue, par son puissant potentiel sensitif, un rôle crucial dans notre compréhension du monde. Dans ce dispositif spatial et sonore, la lumière explose et ruisselle par un lent mouvement gravitationnel. Nous cheminons à travers des faisceaux rythmés par les fréquences colorées du spectre visible : suspendus et désorganisés en apparence, ils forment ensemble un parallélisme parfait en fonction du point de vue. Immergés dans une atmosphère aux variations chromatiques magnétiques, nous nous abandonnons.

Spectrum

Installation lumineuse in situ (série Spectrum, version murale)

Ordinateur, bois, tasseaux, LED

2019, 1,6 × 1,8 × 1,9 m

Notre représentation colorée du monde est une construction culturelle complexe qui se laisse difficilement appréhender et dans laquelle les couleurs ne sont jamais là par hasard : faisant entrer en jeu les sciences physiques, humaines, cognitives et l'esthétique, elles sont porteuses de sens cachés, de codes ou de symboles. Dans cet angle mort en forme de périscope revisité, nous observons une anamorphose composée d'une série de tracés lumineux qui matérialisent chacune des composantes monochromatiques de la lumière blanche.

OLIVIER RATSI

Artiste basé entre Paris et les Cévennes et membre cofondateur du label audiovisuel pionnier AntiVJ, Olivier Ratsi a déplacé ses recherches plastiques, faisant de la lumière son médium premier pour sculpter à la fois l'espace et le regard. Né en 1972, il est issu de cette génération d'artistes aux profils non académiques qui s'intéresse aux potentiels créatifs des technologies. Il crée, dans une approche ludique et sensorielle, des sculptures lumineuses d'ampleur monumentales et colorées, des environnements illusionnistes protéiformes, des jeux d'espace et de volumes qui interrogent nos capacités de vision et d'attention, d'acuité et de perception.

Pour lire notre époque, il se réfère d'abord aux anciens avant de parvenir aux modernes : Quattrocento, théorie de la perspective... Il s'appuie sur une culture académique de l'espace pour inventer des images, rapprochant alors, sans hiérarchie préconçue, art, architecture, informatique, lois physiques et pop culture. Il entremêle les influences venant de l'art optique ou abstrait en passant par le graphisme digital, le design, la musique électronique ou encore les dispositifs lumineux proto-numériques. Il propose ainsi une symbiose qui rappelle d'autres moments d'accélération technique qui ont régénéré les horizons de pensée entre art, science et technique.

Crédits

*Heureux soient les fêlés,
car ils laisseront passer la lumière**,
Olivier Ratsi

Commissariat général
et programmation : Jos Auzende
Conception, direction artistique
et réalisation : Olivier Ratsi
Production exécutive et conseil
artistique : Julien Taïb / Crossed Lab
Scénographie : Lucie Gautrain
Création sonore : Thomas Vaquié
(*Frame Perspective*, *DELTA*,
Onion Skin)
Olivier Ratsi (*Flux*, *Negative Space*)
Création lumière : Kei Furukata
(*Infinite I*, *Shape*, +)
Construction : Emmanuel Simon
(*Negative Space*), Atelier 15-17
(*Spectrum*), Florent Dubois (*Infinite I*)
ArtComposit
Assemblage de l'œuvre *Shape* :
Delphine Gregoire
Régisseurs généraux : Kei Furukata,
Guillaume Esprit, Alexis Hoffschir
Ingénierie audiovisuelle
et support technique : Joan Giner,
Maël Pinard
Production initiale de l'œuvre
Onion Skin : Nicolas Boritch (AntiVJ)
Support et préparation technique :
Victorien Pangaud
Chargé de production :
Sani Marcovici

Avec le soutien de la Région
Grand Est (commande publique
pour *Frame Perspective*)
Et avec le concours de toutes
les équipes de la Gaîté Lyrique

Retrouvez la programmation
d'événements associés
sur : www.gaite-lyrique.net

La Gaîté Lyrique
Musiques et futurs alternatifs

@gaiteyrique, gaite-lyrique.net

Établissement culturel
de la Ville de Paris

En partenariat avec :

BeauxArts
Magazine

le Bourbon

fisheye

TRAX

Paris MOMES

Usbek & Rica étapes :

TROISCOULEURS

Télérama

RADIO
nova

*Titre emprunté à Michel Audiard

Photos © Martin Argyroglou pour la Gaîté Lyrique. Design : large.la / Impression : ott-imprimeurs.fr

La Gaîté Lyrique
Musiques et futurs alternatifs

@gaitelyrique, gaitelyrique.net

Établissement culturel
de la Ville de Paris