

Olivier Ratsi

D'Echolyse à Perspicere

Dans le cadre de NémO - Biennale Internationale des Arts Numériques Paris / IdF

4 - 10 Octobre 2015

En créant des espaces mentaux n'existant que par le biais d'un point de fuite plus ou moins imposé, Olivier Ratsi cite les codes de la perspective conique du Quattrocento. Cette méthode de représentation visuelle inventée par l'architecte Filippo Brunelleschi et théorisée par Leon Battista Alberti dans son traité *De Pictura* (1435), introduit la notion de pyramide visuelle faite de points, lignes et surfaces, dont l'œil, ici du peintre, en serait le sommet, autrement dit, le point de fuite.

Quand, dans son projet *Echolyse**, Olivier Ratsi use de l'anamorphose, cette technique de déformation de l'image issue des recherches sur la perspective des artistes de la Renaissance italienne, ce n'est pas tant pour narguer le spectateur que pour le questionner sur sa propre perception. Les images géométriques qu'il élabore ne se voient pas de premier abord : il est nécessaire de se déplacer dans l'espace pour trouver le fameux point de fuite qui ferait apparaître l'oeuvre... L'artiste superpose ainsi son point de vue fictif à celui du spectateur, le poussant habilement à devenir le socle de l'oeuvre, sans lequel celle-ci ne pourrait exister.

L'effet de surprise de l'anamorphose teste ici les capacités du spectateur à déconstruire / reconstruire ce qu'il perçoit, afin de mieux lui demander "Que voyez-vous réellement? Est-ce bien conforme à ce que vous pensez voir? " L'expérience subjective du spectateur est fondamentale dans le travail d'Olivier Ratsi car c'est elle qui permet d'appréhender l'oeuvre de façon phénoménologique. L'étude de la relation entre ce que nous percevons et ce qui est au monde nous éclaire sur le fait que la perception de tout phénomène est directement élaborée par le sujet qui en fait l'expérience. Autrement dit, le monde qui nous entoure n'est pas tel qu'il nous apparaît de premier abord.

Cette étude des phénomènes de la perception a amené Olivier Ratsi à son nouveau projet *Perspicere*. Par la tentative de figer le point de fuite dans une sculpture, *Perspicere* matérialise cet espace mental et rend ainsi compte de ce phénomène oculaire.

Le spectateur est amené à comprendre l'oeuvre dans son ambiguïté systémique, tout en étant libre d'être surpris dans l'observation de ce "carré"...

Laura Morabito

**Pelure N°1* (2013), l'un des modules du projet *Echolyse* est présenté au sous-sol de la galerie.

Remerciements à Didier Dupré, de l'Aforp - Pôle de Drancy, pour son aide à la production des oeuvres sculpturales.

Biographie

Vit et travaille à Paris.

Son travail a été présenté dans le *New York Times Magazine* pour lequel il a réalisé un travail de commande, ainsi que dans des festivals d'arts numériques tels qu'*Elektra* et *Mutek* au Canada, en Suisse au *Mapping Festival*, en Corée, à Taiwan, au festival *Croisement* en Chine, au Mexique, au Brésil, au Japon et en France à *NémO*, *Scopitone*, *Vidéoformes*, et *Bains Numériques*...

Olivier Ratsi a cofondé *ANTIVJ* en 2007, un « label visuel » spécialisé dans les projections audiovisuelles, les performances architecturales et les installations lumineuses.

Expositions (sélection) / Exhibitions (selection)

Personnelles / Solo

- 2015 Anarchitecture Tokyo / Atsukobarouh Gallery, Tokyo, Japan
 2012 Parcourir les Puzzles, Anarchitecture Evry / Evry, France
 2011 Anarchitec3 / Le Cube, Issy-les-Moulineaux, France
 Deconstruction / Galerie du Théâtre de l'Agora, Scène Nationale d'Evry, Evry, France
 Anarchitecture-sur-Seine / 16 Galerie, Marseille, France
 2007 X vs Y / Galerie Ars Longa / Paris, France

Collectives / Group

- 2015 Cinétique numérique aujourd'hui, Galerie Denise René, Paris.
 2014 Transient Festival / Saint Ouen, France
 Siana Festival / Evry, France
 Art Beijing / Beijing, China
 Display, Festival Croisement / K11 Art Village, Wuhan, China
 Wonder of Fantasy / National Taiwan Museum of Fine Arts, Taichung, Taiwan
 Micro Macro, Exit Festival / Créteil, France
 ExpoDataCenter / Paris, France
 2013 Night Time – DREAMREAL / Power Station of Art, Shanghai, China
 D-Light / Accenture Bercy / Paris, France
 Vision [trans]formées / Galerie SHAG, Boulogne, France
 2012 BIAN, International Digital Arts Biennial / Quebec, Montreal, Canada
 SHOW OFF / ART FAIR, Paris, France
 Trace / Galerie du Théâtre de l'Agora, Scène Nationale d'Evry, Evry, France
 2011 SHAG Party #2, / Galerie La Blanchisserie, Boulogne, France
 Festival Croisement, Augmented Senses / The OCT Suhe Creek Gallery, Shanghai, China
 Festival Croisement, Augmented Senses / The Oct Art & Design Gallery, Shenzhen, China
 2010 Graphic Design Festival / Breda, Netherlands
 2009 Futur en Seine / Fonderie de l'Image, Bagnolet, Fest Festival / Galerie des Mille-feuilles, La Marsa, Tunisia
 2006 Fragment Urbain / Mediaruimte, Brussels

Installations / video performance / mapping

- 2015 Festival International de Carthage / Carthage, Tunis, Tunisia
 Mutek Es / Barcelona, Spain
 Media Ambition Tokyo / Tokyo, Japan
 2014 Sonica Festival / Ljubljana, Slovenia
 Nuit Blanche Off / Ivry, France
 Nuit Noire / Paris, France
 Berlin Atonal / Berlin, Germany
 Mapping Festival / Geneva, Switzerland
 Inuit / Visages du Monde / Cergy, France
 2013 Multiplicidade Festival / Parque Lage, Rio de Janeiro, Brazil
 Eletronika Festival / Igreja Sao Francisco de Asis, Belo Horizonte, Brazil
 TAG DF / Mexico D.F., Mexico
 Festival Proyecta Oaxaca / Oaxaca, Mexico
 2011 Festival Nuits Sonores / Lyon, France
 2010 Festival Nordik Impakt, 12e rencontre des cultures / Caen, France
 2009 Pelure d'Oignon / Eglise Saint Joseph, Enghien-les-Bains, France
 Songdo / New Songdo City, South Korea
 Festival Bains Numérique / Enghien-les-Bains
 Mutek Festival / Quebec, Montréal, Canada
 Festival Nuits Sonores / Lyon, France
 Nuit de la Culture / Cathédrale Grote Kerk, Breda, Netherlands
 Festival Corps Urbain / Chapelle des Brigittines, Brussels, Belgium
 2008 Festival Mapping / Centre d'Art Contemporain de Genève, Geneva, Switzerland
 Festival Mal au Pixel / Festival International des Cultures Electroniques / Paris, France
 Festival Scopitone / Nantes, France

Olivier Ratsi
Perspicere, Carré 1.1

Olivier Ratsi
Sculpture Perspicere, Carré 1.1
Plexiglas, electro luminescent panel
20 x 20
2015

Olivier Ratsi
Perspicere, Carré 1.2

Olivier Ratsi
Sculpture Perspicere, Carré 1.2
Bois, peinture
20 x 20
2015

Olivier Ratsi
Perspicere, Carré 1.3

Olivier Ratsi
Sculpture Perspicere, Carré 1.3
Plexiglas, electro luminescent panel, bois, peinture
20 x 20
2015

Biographie

Le travail d'Olivier Ratsi pose la réalité objective, le temps, l'espace et la matière comme autant de notions d'information intangibles.

Se basant sur l'expérience de la réalité et de ses représentations ainsi que sur la perception de l'espace, il conçoit des œuvres qui amènent le spectateur à se questionner sur sa propre interprétation du réel.

Durant le processus de création, Olivier Ratsi met en œuvre des dispositifs de déconstruction des repères spatio-temporels en s'appuyant sur la technique de l'anamorphose qu'il développe au cours de ses recherches.

Opérant une cassure dans la réalité objective, ses créations ne se veulent pas tant un déclencheur d'émotions ou un moyen de perturber les sens qu'un catalyseur de points de vues, de références culturelles et psychologiques. Ainsi, le spectateur n'est nullement privé de sa capacité subjective de reconstruction/reconstitution de la réalité et est invité à prendre position afin de vivre l'œuvre en fonction de son propre ressenti.

Son travail a été présenté dans le New York Times Magazine pour lequel il a réalisé un travail de commande, ainsi que dans des festivals d'arts numériques tels qu'Elektra et Mutek au Canada, en Suisse au Mapping Festival, en Corée, à Taiwan, au festival Croisement en Chine, au Mexique, au Brésil, au Japon et en France à Némio, Scopitone, Vidéoformes, et Bains Numériques...

Olivier Ratsi a cofondé ANTIVJ en 2007, un « label visuel » spécialisé dans les projections audiovisuelles, les performances architecturales et les installations lumineuses.

Vit et travaille à Paris.

Biography

Olivier Ratsi is a French visual artist whose work is mainly based upon representations of space's perception and the experience of reality.

He has developed a creative process based on the deconstruction of space and time. Deconstruction or fragmentation act mainly as an emotion trigger, which does not aim at showing what things could be, but more at questioning their references.

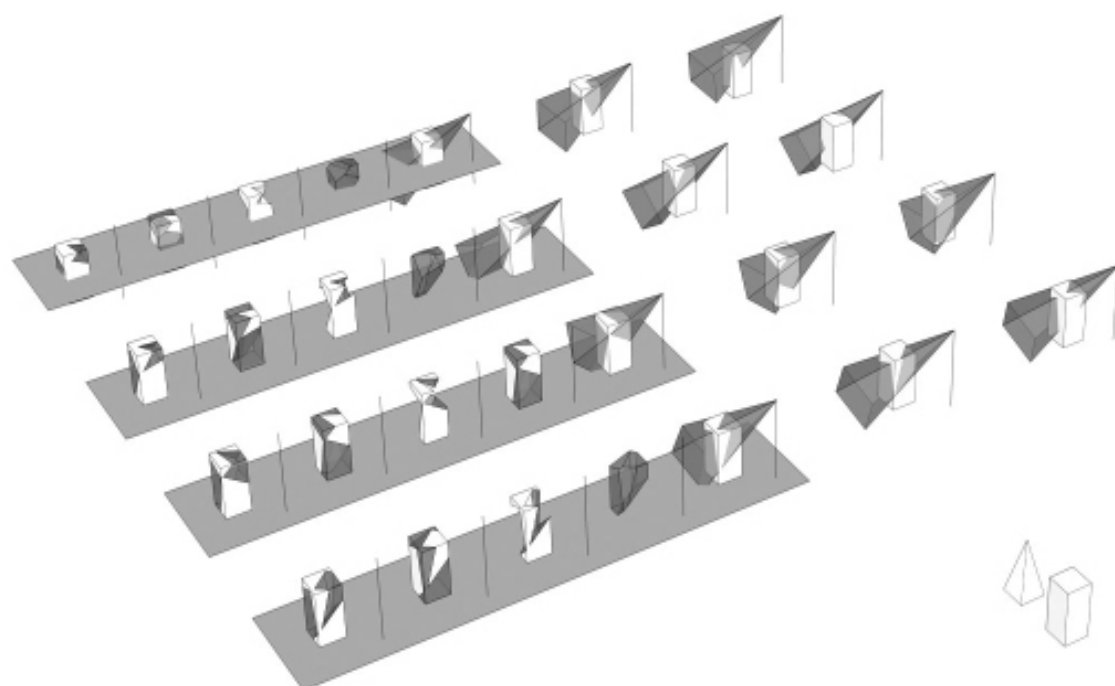
Its aim is to generate a break from the meaning of the original items, to propose a new viewing point and provide the public with a new field of experience, a different way of looking at space and time.

Olivier's work takes shape through different medium: photography, digital painting, video, installation and performance, which allows him to present a creative process each time in different ways.

Olivier Ratsi co-founded Antivj in 2007, a "visual label" specialized in exploring different formats of immersive experiences primarily through the medium of light, including site specific architectural projection installation, temporary and permanent installations, and performance.

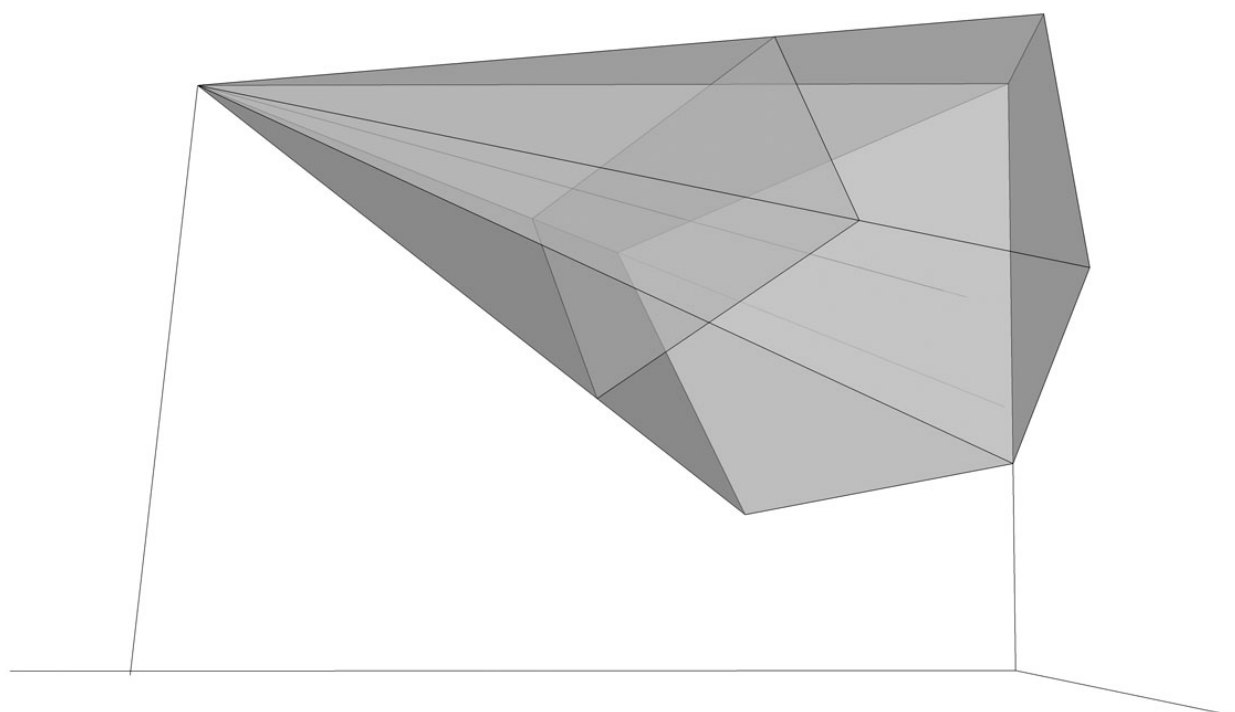
He lives and works in Paris.

Olivier Ratsi
Recherches Perspicere

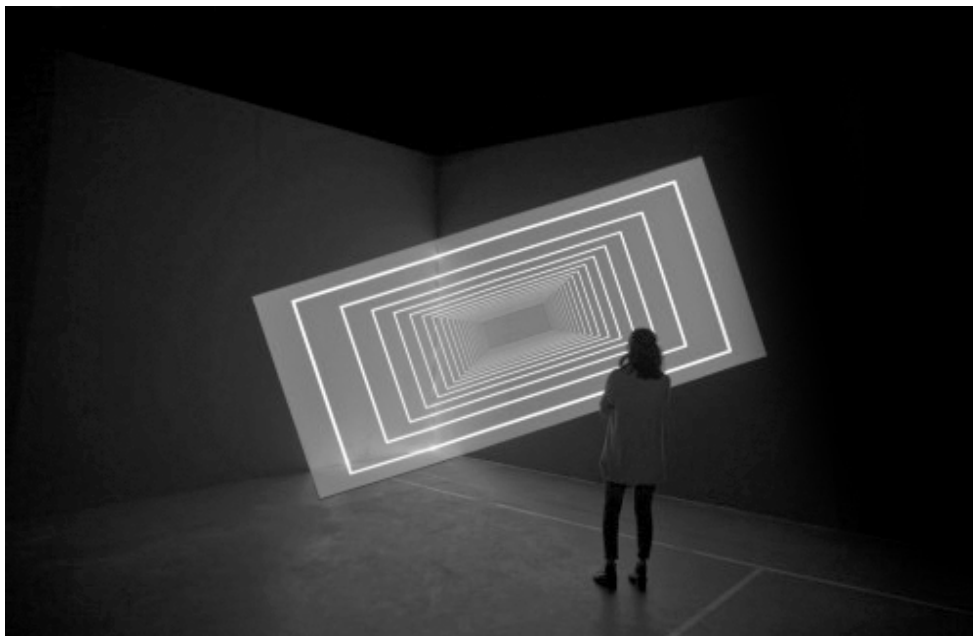
Olivier Ratsi
Recherche Perspicere
Tirage
30 x 40 cm
10 exemplaires
2015

Olivier Ratsi
Recherches Perspicere

Olivier Ratsi
Recherche Perspicere
Tirage
30 x 40 cm
10 exemplaires
2015

Olivier Ratsi
Recherche Echolyse, Pelure 1

Olivier Ratsi
Recherche Echolyse, Pelure 1
Installation in situ
Ordinateur, projecteur, logiciel spécifique
Dimensions variables
2013