

BIOGRAPHIE

Klaus Fruchtnis est un photographe, artiste digital et chercheur Franco-Colombien. Son travail se base sur les champs de la photographie, du multimédia, du dessin digital et de l'expérimentation de médias.

Klaus est né en Colombie en 1978. Il a étudié les arts plastiques à l'Université de Los Andes à Bogotá et il a continué son éducation à l'École de Beaux-Arts de Paris et de Rennes en France, où il a obtenu son DNAP et DNSAP (spécialité en photographie, vidéo et multimédia) ; et un Master Recherche Design médias technologie : Arts & médias numériques à l'Université de La Sorbonne. Entre 2010 - 2011, il a fait partie de l'équipe de chercheurs du programme EnsadLab à l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris.

Sa recherche est liée au mot « espace », et elle a été caractérisée par son itinéraire et sa manière d'évolution au cours des dernières années. Il remet en question l'image, son origine et son incidence dans le monde actuelle de l'art, par le biais de nouvelles technologies et différentes façons de la percevoir, ainsi que son influence dans notre vie quotidienne.

PRESENTATION DE L'ARTISTE

Mon travail incorpore art, technologie et espace. Il naît de l'expérimentation entre photographie et art digital. Je crée des œuvres pour être en constante interaction avec le public. Elles sont conçues comme des cartes: une constitution hétérogène en fusion permanente, conceptuelle et technologique, en attente d'être lues par le public.

Dans ma pratique en tant qu'artiste, j'accorde de l'importance à la recherche conceptuelle et visuelle pour chaque projet. Mon travail se caractérise donc par la constante évolution et la méthodologie de recherche. Enrée dans mes origines en tant que personne multiculturelle (Europe et Amérique du Sud) et trilingue qui a grandi dans plusieurs pays, il m'est plus facile d'assimiler et de comprendre les différentes cultures, qui nourrissent mon travail avec une atmosphère internationale et adaptable.

J'accorde beaucoup d'importance à la perception et à l'expression de mes œuvres dans l'espace physique, pas seulement en tant que surface ou par les médias utilisées, mais aussi comme espace physique dans lequel elles sont exposées. J'invite le public à participer, ou plutôt à explorer, chacune de mes œuvres créant une « relation fusionnelle », comme un événement, où l'avant, le pendant et l'après, sont des étapes très importantes de mon processus créatif.

Mon questionnement sur l'image et son origine a commencé en 2006 en Nouvelle Zélande, avec un projet multimédia et photographique qui s'intitulait *in transit*. Ce projet proposait une recherche architecturale et urbaine qui touchait à des différents questionnements sur la notion d'espace, mais qui tous, guidaient vers un même sujet : l'accessibilité aux nouvelles formes d'art. Cette recherche définissait des questions sur le paysage, le territoire et le non-lieu, conçu comme un concept ou plutôt comme une attitude mentale qu'une perception immédiate, ou une identification de l'objet expérimenté.

En 2007, j'ai continué cette recherche avec une œuvre *in situ* lors de ma résidence d'artiste au Parc Olympique de Sydney. Cette œuvre s'intitulait *Sydneyfade* (Sydney pour un ensemble digital), une installation photographique qui cherchait à démontrer la composition digitale de l'image, sa construction technique et la densité de la matière, le pixel. Mon but était de présenter une association active entre le public et l'image. Et souligner le rapport qui existe entre l'information visible et invisible que l'humain à l'œil nu ne peut pas reconnaître ou déchiffrer mais qui change notre façon de percevoir les choses. A l'aide des dispositifs numériques, gagnant de la proximité physique et/ou clignant des yeux, l'image devient de plus en plus facile à voir et à comprendre.

Ces expériences passées ont accentué mon intérêt pour les technologies digitales dans l'art et dans l'espace urbain, ainsi que l'usage quotidien de ces technologies. *Cross Urban* est une collaboration, toujours en cours, qui a démarré en 2008 avec une artiste américano-colombienne basée à New York, Cynthia Lawson Jaramillo. Nous sélectionnons au hasard et à tour de rôle chaque semaine, un mot du dictionnaire auquel nous répondons chacun par une photographie. Le résultat est les deux images plus le mot lui-même et sa définition. Nous partageons un intérêt pour le temps, l'espace, et les villes, et par le biais de cette collaboration nous avons pu approfondir le « langage » et la « signification » de chacune de nos photographies.

Ce processus de travail commence par le choix d'un mot, continue par la prise de l'image, mais ne finit pas jusqu'à ce que nous voyions les deux images à côté du mot, en prolongeant cette conversation avec Cynthia dans la continuité visuelle de la définition. Après une cinquantaine de définitions, nous avons commencé à identifier les similitudes et les différences dans notre vocabulaire photographique ; il est surprenant de voir quand nos images, bien que prises indépendamment et souvent dans des milliers de kilomètres de distance, sont étonnement similaires. Un travail qui se forme, petit à petit, par fragments d'images et des mots.

Cartographical Minds est une série traitant de la notion multiple de l'espace imaginaire dans le monde moderne, y compris l'idée de ce qui existe ou devrait exister dans un espace donné, privé, vrai ou imaginaire. Ces images

sont faites pour être décodées par le téléspectateur comme un lecteur de cartes. Un lecteur à ne pas distraire par quelque chose qui incommode la compréhension. Chaque carte a été codée utilisant des signes, des symboles, de lettrage, et des lignes facilement compréhensibles.

Ce projet est basé sur la technique photographique, il subit une mutation entre des lignes et des histoires du monde imaginaire. Après une courte discussion avec la personne que je photographie, je cherche à capturer la mémoire ou des éléments significatifs de chaque personne ou des événements qui pourraient définir l'esprit de celui-ci. L'image et l'espace évoluent l'un à côté de l'autre. En conséquence, j'attribue une partie de mon monde imaginaire à chacune des images, les laissant faire partie de ma propre histoire.

Les cartes capturent l'image et l'espace d'un endroit imaginaire qui existe seulement dans un esprit commun. J'essaie d'explorer par une série de possibilités la façon de présenter et de représenter leurs esprits par une image. Pour cette raison, j'emploie un support de l'ordre du réel, la photographie, et un support de l'ordre de l'imaginaire, le dessin digital.

En 2010, lors de ma résidence d'artiste à Proekt Frabika en Russie, j'ai proposé une lecture de l'espace urbain de Moscou utilisant différents codes de lecture pour interroger la notion de l'œuvre, son espace de création et de représentation, ainsi que le rôle du spectateur/lecteur. Avec **C.O.D.E** (Common for an Open Digital Ensemble), j'interroge la question du rapport à la ville. J'utilise la ville comme ressource artistique, comme un peintre utilise sa toile pour illustrer le processus de création sans connaissance d'exploration préalable.

J'expérimente avec la perception, en remettant en cause la manière avec laquelle nous percevons un endroit, en utilisant des moyens techniques de représentation visuelle, telles qu'une image monumentale du Kremlin fragmentée et divisée sur trois calques en plexiglas (RGV), et des cartes en papier pliées en cubes. Je détruis littéralement ce symbole russe, et icône touristique de Moscou, pour le réduire à ses composants visuels de base afin de contester sa perception visuelle. Comme tout élément se composant de molécules, je ramène la description de cet icône (fais seulement par des pixels) qui, seulement une fois vus de loin, indiquent l'image entière. Cette remise en question des notions données par la perception et la reconnaissance est un élément présent dans l'ensemble de cette œuvre. L'œuvre devient un terrain à multiple lectures, où le spectateur est libre de la circuler comme il l'entend dans l'espace, par la mémoire spatiale ou par le biais des dispositifs digitaux, ou bien par l'installation en ligne avec laquelle il peut interagir avec des cybernautes.

Mon processus créatif n'est en rien prédéfini ; c'est une recherche évolutive de questionnements où l'interaction avec d'autres est une étape importante dans le développement. Si j'essayais de le décrire avec quelques mots, j'utiliserais ce proverbe chinois : « Dis-moi et j'oublierai ; montre-moi et je peux me rappeler ; implique-moi et je comprendrai. »

En parallèle aux nouveaux médias, ma recherche trouve sa forme et sa place dans l'espace qui nous entoure. C'est pour cette raison qu'en 2010, j'ai participé au programme EnsadLab « Écrire la ville », où j'ai commencé une recherche qui portait sur la nature en ville et comment elle trouve la place qu'elle mérite au sein du tissu urbain. L'objectif de mon projet était de questionner le rôle et la réflexion de l'artiste dans un espace partagé comme la nature en ville. Une réalité actuelle qui remet en cause la place de chacun, architecte, paysagiste, urbaniste et artiste, dans une réflexion sur la ville contemporaine et l'articulation entre le construit et le milieu naturel et vivant.

Regards Croisés, une commande publique faite en 2012 par la ville d'Argenteuil, est un œuvre mobile autour de l'environnement urbain, en mettant l'accent sur l'aspect social et identitaire de l'espace de la ville. Par ma méthodologie de travail, mon intérêt pour le langage et l'image, et mon approche à l'espace urbain, cette œuvre propose une réflexion sur la circulation dans la ville. Partir ou arriver, rester ou bouger, circuler ou s'arrêter, la ville est faite pour que nous soyons toujours en mouvement. L'espace d'une ville comme Argenteuil délimité par six quartiers (le centre ville, Orgemont-Volembert, le Val Notre-Dame, le Val d'Argent Nord, le Val d'Argent Sud et les Coteaux) accompagne et façonne le développement économique, culturel, social et éducatif de son territoire. Chacun des ses quartiers se différencie par une très forte identité architecturale, sociale et culturelle.

Le cahier de charge de cette commande était assez précis : créer un lien social inter quartier avec l'œuvre **Regards Croisés**. Retrouver l'essence de notre ville, un lieu de partage, de rencontre et de gratuité, tel était l'intention pédagogique. Les public a découvert à travers le parcours proposé par mon atelier mobile une diversité d'activités qui questionnaient la mobilité dans la ville et son pouvoir de répercussions sur notre quotidien.

Pour moi, l'art numérique consiste en un dispositif relationnel qui veut générer des réactions en se fondant dans le quotidien. Avec **Sensus Beta #1 & #2**, je questionne à propos du caractère intrusif de l'image et du codage numérique dans nos vies. À travers la détection des mouvements des spectateurs par une caméra de surveillance, et le décodage des codes QR en temps réel, il permet l'expérience sensorielle, dévoile les dimensions fonctionnelles et ludiques de l'œuvre, révèle la situation de communication qui en résulte et souligne le paradoxe forme/unité qui touche à notre identité face aux dispositifs digitaux.

Sensus Beta #1 & #2 est une œuvre en constante formation et interprétation, ouverte aux expérimentations, qui nous met face à nous mêmes et face aux autres dans un espace public invisible. Sans début ni fin, cette installation comporte une cartographie en temps réel, participative. Elle jongle entre le système en groupe et

individuel, elle s'intéresse au fait que le local (le public présent dans la salle d'exposition) rejoint le global (les internautes présents dans le réseau). L'aspect sonore - le choix du contenu étant un mélange de captations sonores in situ préalablement enregistrées et de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme en plusieurs langues - est conçu comme un parcours sensible, à l'intérieur et autour du Grand Corde porté par l'imaginaire, bâti de murmures, de rumeurs, de voix lointaines ou intimes, des bruits du jour et de la nuit, des mille et une histoires que racontent les sons sur les lieux et les gens. Des sons sans images qui définissent une identité et qui servent d'éléments révélateurs des liens de territorialité et d'identité entre la société et son espace.

FORMATION

Université Paris 1 Sorbonne, Paris, France. 2010 – 2011

Master 2 Recherche Design médias technologie : Arts & médias numériques.

Ecole des Arts Décoratifs de Paris, France. 2010 – 2011

Programme EnsadLab, ECRIVILLE : Ecrire la ville.

Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris, France. 2003 – 2004

DNSAP - Diplôme National Supérieure d'Arts Plastiques.

Ecole des Beaux Arts de Rennes, France. 2000 – 2003

DNAP - Diplôme National d'Arts Plastiques.

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES & DUO (sélection)

2012	Sensus beta # 1 , Création In situ, Le Grand Cordel, Rennes, France Regards Croisés , Commande publique Argenteuil, France
2011	Cross Urban Itinérant , Consulat Général de Colombie, Paris, France Cross Urban Itinérant - Urban Projection Mapping, Résidence Ambassade de Colombie, Place des Invalides, Paris, France
2010	Code / Код , Proekt Fabrika Art Centre, Moscou, Russie
2009	360° to the sky , Art to Art Gallery, Bangkok, Thaïlande Cartographical Minds , Ville d'Atami, Japon 360° to the sky , Au Beaulieu, Art to Art Gallery, Bangkok, Thaïlande
2008	Bogota digital device , Corferias, XI Festival Iberoamericano de Teatro, Bogotá, Colombie
2007	360° to the sky , The Piktura Gallery, Bangkok, Thaïlande In transit , Auditorium Alliance Française, Bangkok, Thaïlande
2006	360° to the sky , Hu'u Gallery, Bangkok, Thaïlande
2004	Demeure , Art Basel Miami, Marina Kessler Gallery, Miami, FL, Etats-Unis Demeure , Création In situ, Le Grand Cordel, Rennes, France

EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection)

2012	Parkinprogress , Abbaye Bénédictine de Pannonhalma, Hongrie Sensus beta # 2 , Les Bouillants # 4, Vern-sur-Seiche, France 1ère Biennale de la Photographie de Lima , Museo de la Fotografía, Lima, Pérou
2011	Hors-Pistes "The Incredible Live Streaming Found Footage Show" , Centre Georges Pompidou, Paris, France
2010	Made in Tokyo , Design Festa Gallery, Tokyo, Japon Mandarts Open Studios (avec Cynthia Lawson), Brooklyn, Etats-Unis ONLINE: Thing-a-day , New York, Etats-Unis
2009	L'ombre, le reflet, l'écho , La Criée Centre d'Art Contemporain, Rennes, France Art on site , Armory Gallery, Sydney Olympic Park, Sydney, Australie ONLINE: Thing-a-day , New York, Etats-Unis

KLAUS FRUCHTNIS

w w w . k l a u s - f r u c h t n i s . n e t

- 2008 **Media Art**, Museo de Arte Moderno de Medellín, Colombie
Muestra Monográfica Media Art, Digital Spaces, Manizales, Colombie
ONLINE: Thing-a-day, collaboration avec Cynthia Lawson, New York, Etats-Unis
Invisible Cities, School of Architecture and Design, KMUTT, Bangkok, Thaïlande
- 2007 **KUEIP 2007**, Konkut University, Séoul, Corée
Art on site, Armory Gallery, Sydney Olympic Park, Sydney, Australie
Fantastical, School of Architecture and Design, KMUTT, Bangkok, Thaïlande
No es lo mismo, Centro Colombo Americano, Bogotá, Colombie
- 2006 **ART & DESIGN**, Alliance Française, Bangkok, Thaïlande
- 2005 **ARTBO**, Artcamara, Bogotá, Colombie
Arte Consult, Panama, Panama
Punto de vista, Centro Colombo Americano, Bogotá, Colombie
V Bienal of Suba, Bogotá, Colombie
- 2004 **AAF Contemporary Art Fair**, New York, Etats-Unis
Waiting Room, Galerie La Varenne, La Varenne, France
Toronto International Art Fair, Toronto, Canada
49ème Salon de Montrouge, Montrouge, France
Beyrouth Utopie, Espace SD, Beirut, Liban
Panlego, Galerie du Cloître, Rennes, France
- 2003 **Summer Group Show**, Marina Kessler Gallery, Miami, Etats-Unis
K.O.U.A.C exhibition, Rennes, France
Arts en Marches, Pays de Fougères, Lécousse, France
Muestra 2, Art Fair, Mexico City, Mexique
- 2002 **Fotosemana**, Convenio Andrés Bello, Bogotá, Colombie
Invasion/Liberation, Latinarte Gallery, Miami, FL, Etats-Unis
Small Format 2002, South Art Gallery, Fort Lauderdale, Etats-Unis

COLLABORATION AVEC DES ARTISTES

Rodolphe Alexis (France), "Projet: Timeless", Hongrie 2012 ; Cynthia Lawson Jaramillo (Colombie/Etats-Unis), "Projet: Cross Urban", Etats-Unis 2008-2012 ; Frank Feltens (Allemagne), "Projet: Made in Tokyo & Code", Japon, 2010; Christian Phongphit (Allemagne), Thaïlande 2008; Dean Walsh (Australie), Australie 2007; Hayden Woolf (Australie), Australie 2007; Alain Bourges (France), France 2003; Lydie Jean-dit-Pannel (France), France 2004; Ann Veronica Janssens (Belgique), France 2001; Sebastian Bienek & Markus Lohmann (Allemagne), France 2001; Margaret Whitehair (Colombie/Etats-Unis), Colombie/France 2000.

CONFERENCES & ATELIERS

- « Land art : de l'image à la forme » Centres pénitentiaires de Rennes, France.
- « Vivre son collège autrement » Collège Anne de Bretagne, Rennes, France.
- « Journée d'étude : Comment l'art déjoue les frontières invisibles », Université Rennes 2 Haute Bretagne, France.
- « Comment les frontières (pas seulement les géographiques) et l'art urbain aident à co-créeer des solutions sociales? HUB Madrid, Espagne.
- « Archi-chouette », Artiste invité pour l'année 2011-2012 dans le cadre de la thématique de travail « Ville en mouvement », Maison de quartier du centre ville d'Argenteuil, France.
- « Artista Itinerante », Programa artista en diálogo – Paramus, Galería Nueveochenta, Bogota, Colombie.

- IN MEDI TERRANIUM, Visioconférence avec Cordoba (Argentine), Palerme (Italie), Madrid (Espagne), Montevideo (Uruguay), Volos (Grèce) et Paris (France).
- « Villes en vue », Maison de quartier centre, Argenteuil, France.
- « Media art : between reality and virtuality », Proekt Fabrika, Moscou, Russie.
- Lycée Franco-Japonais de Tokyo, Japon.
- Design Festa Gallery, Tokyo, Japon.
- Museo de Arte Moderno de Bogotá, Colombie.
- King Mongkutt's University, Bangkok, Thaïlande.
- Alliance Française de Bangkok, Thaïlande.
- XI Festival Iberoamericano de Teatro y Danza de Bogotá, Colombie.
- International Art Centre of Bangkok, Thaïlande.
- Centro Colombo-Americano, Bogotá, Colombie.
- « Demeure », Le Grand Cordel, France.
- Marina Kessler Gallery, Miami, Etats-Unis.

RESIDENCE D'ARTISTE & RECHERCHE

Moving House Foundation & Pépinières Européennes pour Jeunes Artistes, Park in progress, Abbey de Pannonhalma, Hongrie – 2012

Projet : Parcours sensible numérique

- En collaboration avec d'autres artistes et professionnels de la création, création d'un parcours déambulatoire dans l'arboretum de l'abbaye bénédictine de Pannonhalma.

Le Grand Cordel MJC (en partenariat avec Les Bouillants #4), Rennes, France – 2012

Projet : Sensus Beta 1 & 2

- Réflexion autour d'une installation avec une cartographie en temps réel : interactive, participative et évolutive.
- Projet de parcours sensible et sonore avec des codes QR autour de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

Mairie d'Argenteuil – 2012

Projet : Regards Croisés

- Réflexion sur le développement social et urbain au sein de la ville.
- Travail de terrain : parcours mobile/ateliers pédagogiques inter-quartier et inter-public autour de la ville en mouvement.

Université La Sorbonne Paris 1, France – 2010-11

Recherche / projet de thèse: "Le pixel entre objet esthétique et expériences artistiques".

ПРОЕКТ_ФАБРИКА – Proekt Fabrika, Moscou, Russie – 2010

Projet : Код – Code

- Étude sur les nouvelles technologies et les nouveaux codes de lecture dans l'art.
- Projet workshop « Media art, between reality and virtuality »

Newington Armory, Sydney Olympic Park, Sydney, Australie – 2007

Projet: Sydney fade (for a digital ensemble)

- Étude sur l'origine digitale de l'image (le pixel); ainsi que la technologie, la perception, la psychologie et les limitations humaines en relation à l'image digitale.
- Projet multimédia sur l'espace urbain de la ville de Sydney.

New Pacific Studio, Mont Bruce, Nouvelle-Zélande – 2006

Projet: In transit

- Étude sur la ville à travers le temps et l'espace. Perception et reconnaissance d'un l'espace.
- Image-lab (Projet photo et multimédia).

ESPACE SD, Beyrouth, Liban – 2004

Projet : Beyrouth Utopie

- Étude sur la ville à travers le temps et l'espace.

KLAUS FRUCHTNIS

w w w . k l a u s - f r u c h t n i s . n e t

PUBLICATIONS

Livres

Cross Urban 2, par Klaus Fruchtnis & Cynthia Lawson, 2012, Etats-Unis

Of and In Cities, par Cynthia Lawson, 2010, Etats-Unis

Cross Urban, par Klaus Fruchtnis & Cynthia Lawson, 2009, Etats-Unis

Historia de la fotografía en Colombia 1950-2000, par Eduardo Serrano, 2006, Colombie

Catalogues

Itinerant Cross Urban, Catalogue d'exposition, par Klaus Fruchtnis & Cynthia Lawson, 2011, France

KUIEP 2007, Konkuk University of Korea, 2007, Corée

Art & Design Exhibition by International Art Centre, Alliance Française, 2006, Thaïlande

ARTBO, Feria Internacional de Arte de Bogotá, Bogotá, Colombie

49e Salon de Montrouge, Salon Européen des Jeunes Créateurs, e(co)print, 2004, France

Diplômés 2004, École Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris, France

KLAUS FRUCHTNIS, Faiseur d'images / Hacedor de imágenes, 2003, France

COLLECTIONS

Mairie d'Argenteuil, France

Armory Gallery, Sydney Olympic Park, Sydney, Australie

Aratoi Museum, Masterton Nouvelle-Zélande

New Pacific Studio, Mount Bruce, Nouvelle-Zélande

Centro Colombo-Americano, Bogotá, Colombie

DAC (Direction de l'Action Culturelle), Mairie de Rennes, France

Collections privées (France, Colombie, Etats-Unis, Canada, Mexique, Thaïlande, Panama, Hong Kong, Brésil et Japon)