

S U S A N N A F R I T S C H E R



« Dans cette suite d'installations achromes, où rien ne fait image, il s'agit d'annuler l'espace ou de le <souffler> – en le dématérialisant, en le suggérant, en le gonflant –, d'isoler le spectateur dans une perception sans objet, au lieu où l'expérience du visible se confond avec celle de la vision. »

Philippe-Alain Michaud, *De l'air, de la lumière et du temps*, catalogue, p.22, Musée d'arts de Nantes.

Mes pièces et projets récents débordent la question de l'œuvre, celle de l'installation pour créer des paysages visuels et sonores, qui se reconfigurent en permanence. En dialogue avec un monde en fragilité, elles réinventent notre relation au réel en suspendant son apparente stabilité et constance.

Comme par capillarité, leur légèreté atmosphérique imprègne le lieu d'exposition, se confond avec l'architecture qui apparaît soudain précaire, vibratile, liquide. L'espace semble se retourner, accueillir son propre horizon.

Les matériaux employés sont si volatiles qu'ils se mélangent avec l'air, lui donnent une texture, une brillance, une qualité palpable. Sensibles, ils captent les flux, souffles, turbulences, lumières. Agités, ils frémissent, vibrent, oscillent, forment des vagues, ondes, s'organisent en fréquences, sons et résonances. Ils augmentent la présence de l'air, le rendent visible, audible.

Les œuvres n'ont pas de forme propre, elles emplissent les lieux, leur étendue est illimitée et ne répond à aucune hiérarchie. Les visiteurs parcourent ces espaces mouvants et troubles, leurs présences et leurs gestes révèlent la nature de ce qui est là.

L'absence délibérée de récit les place dans une immédiateté sans refuge et convie à une rencontre ouverte. Chaque expérience de l'œuvre est ainsi singulière, c'est elle qui en construit le sens.

My recent works and projects extend beyond the question of the artwork and that of installation, to create acoustic and visual landscapes, which are constantly reconfiguring themselves. In conversation with a world in a state of fragility, they reinvent our relationship to reality by suspending its apparent stability and constancy.

As though by capillary action, their atmospheric ethereality permeates the exhibition space, merging with the architecture, which suddenly appears precarious, vibratile or aqueous. The space seems to turn inside out, to accommodate its own horizon.

The materials used are so volatile that they combine with the air, lending it a texture, a sheen, a palpable quality. They sensitively capture every flux, breath, turbulence and light. In a state of agitation, they shudder, vibrate and oscillate, forming waves and organising themselves into frequencies, sounds and resonances. They heighten the presence of the air, making it visible and audible.

The artworks do not have an innate form, they fill the spaces, boundless in their scope and not responding to any hierarchy. Visitors roam these shifting and unstable spaces; their presence and movements reveal the nature of what is already there.

The deliberate absence of narrative places them in a state of confronting immediacy and invites them to an open encounter. Each experience of the artwork is therefore unique and meaning is formed through it.



“In this succession of achromatic installations, in which nothing forms an image, the aim is to cancel space, or to ‘blow’ it – by dematerialising, suggesting and inflating it – by isolating the viewer in a perception without object, in which the experience of the visible merges with that of vision.”

Philippe-Alain Michaud, *De l’air, de la lumière et du temps*, catalogue, p.22, Musée d’arts de Nantes.

FRÉMISSEMENTS FLICKERING

2020
Centre Pompidou-Metz, France
Curator: Emma Lavigne



VIDEO

Silicon thread: $\varnothing 1.1 \times 0.75$ mm
Sound installation:
16 acrylic glass tubes, L: 1.3–2.9 m, $\varnothing$: 70mm,
20 rotating air diffusers, controlled by PLC
Gallery: 1000 m², height: 5 m





«Au cœur de l'architecture blanche du Centre Pompidou-Metz, Susanna Fritscher transforme en paysage imaginaire une des galeries suspendues entre terre et air. Elle explore le système d'aération du Centre Pompidou-Metz comme un organisme dont elle capte le pouls. Les pulsations de l'air qui émanent de son métabolisme deviennent la matière première d'une chorégraphie de lignes mouvantes formées par les longs fils de silicone qui captent et reflètent la lumière. Des successions de tubes au sol équipés de membranes résonnent et amplifient les flux d'air qui y circulent et métamorphosent la nef du centre d'art en un immense corps sonore, instrument à vent qui laisse sourdre les souffles libérés du bâtiment.»

Emma Lavigne, curatrice de l'exposition, directrice de la Fondation Pinault (Paris, Venise)



Flickering, Centre Pompidou-Metz, France



“At the heart of the white architecture of the Centre Pompidou-Metz, Susanna Fritscher transforms one of the galleries suspended between earth and air into an imaginary landscape. She explores the ventilation system of the Centre Pompidou-Metz like an organism whose pulse she captures. The pulsations of the air emanating from its metabolism become the raw material for a choreography of lines formed by the long silicone threads that capture and reflect the light. Successions of tubes on the floor equipped with membranes resonate and amplify the flow of air circulating through them, transforming the nave of the art center into an immense body of sound, a windpipe releasing the breaths from the building into a liberated and resounding flow.”

Emma Lavigne, curator of the exhibition

PROMENADE BLANCHE BLANK JOURNEY

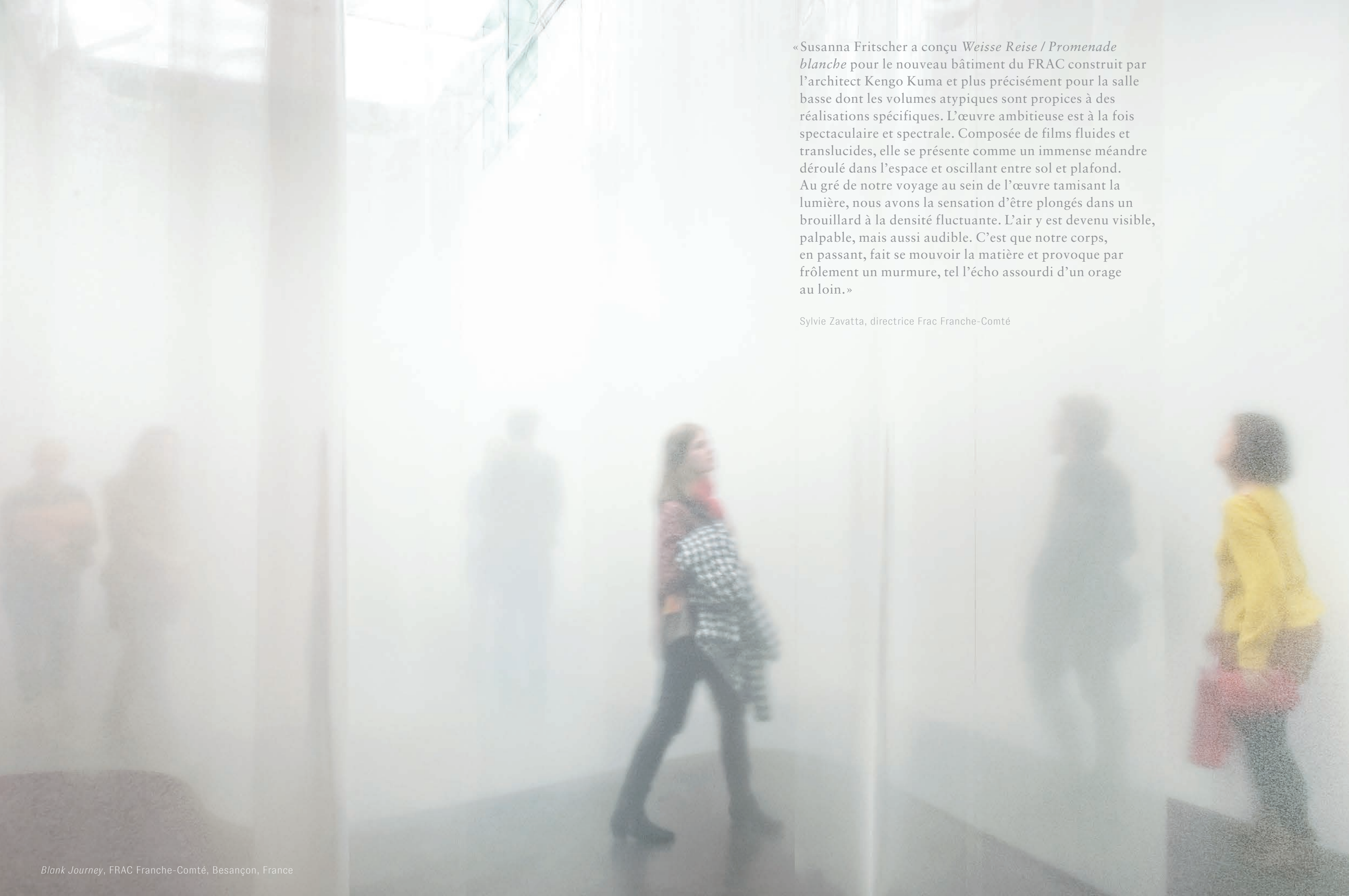
2014–15
FRAC Franche-Comté, Besançon, France
Curator: Sylvie Zavatta



VIDEO

Printed transparent film
height: 7 m, L: 85 m
space: 84 m²
height: 7.15 m





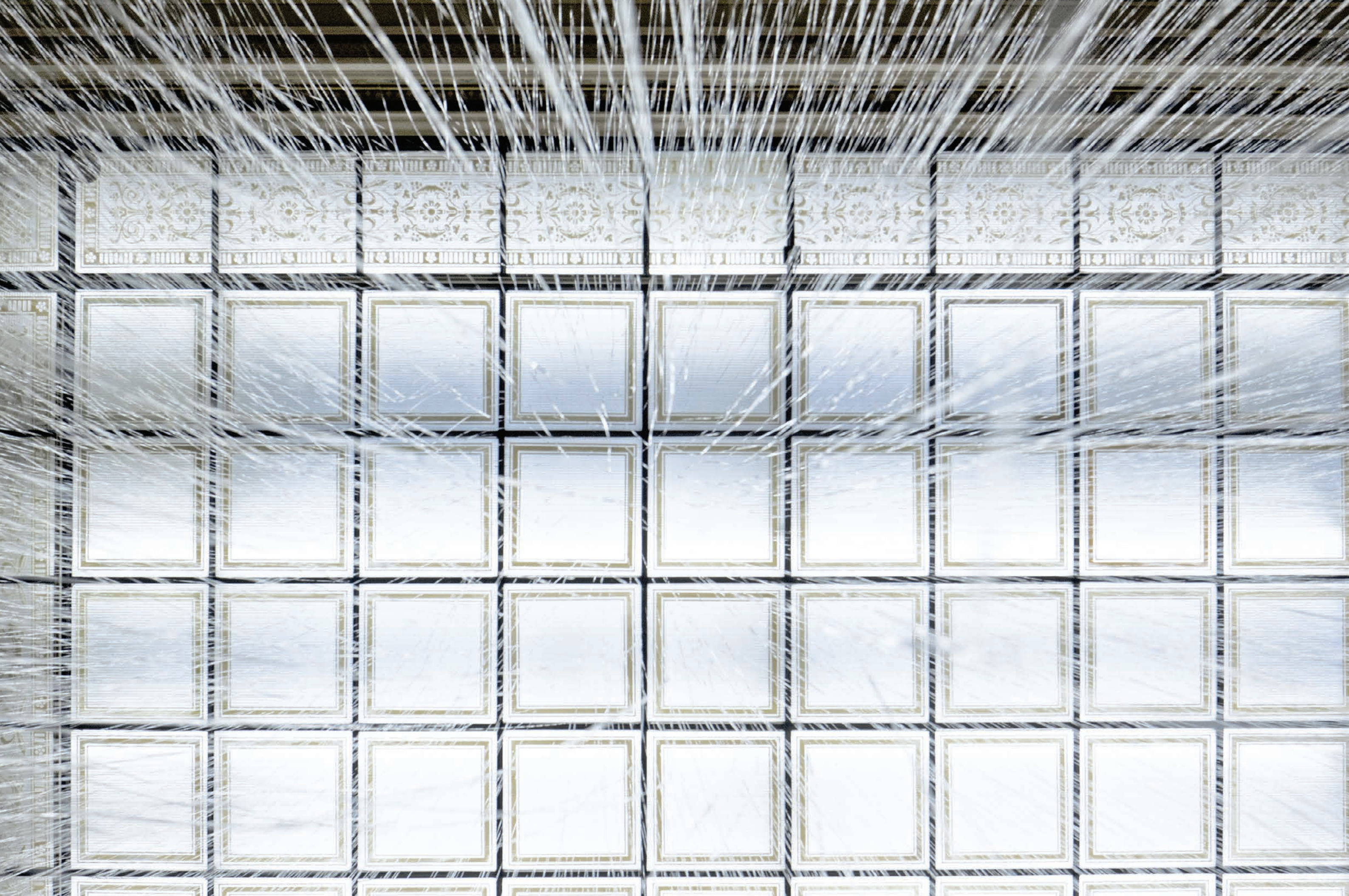
«Susanna Fritscher a conçu *Weisse Reise / Promenade blanche* pour le nouveau bâtiment du FRAC construit par l'architecte Kengo Kuma et plus précisément pour la salle basse dont les volumes atypiques sont propices à des réalisations spécifiques. L'œuvre ambitieuse est à la fois spectaculaire et spectrale. Composée de films fluides et translucides, elle se présente comme un immense méandre déroulé dans l'espace et oscillant entre sol et plafond. Au gré de notre voyage au sein de l'œuvre tamisant la lumière, nous avons la sensation d'être plongés dans un brouillard à la densité fluctuante. L'air y est devenu visible, palpable, mais aussi audible. C'est que notre corps, en passant, fait se mouvoir la matière et provoque par frôlement un murmure, tel l'écho assourdi d'un orage au loin.»

Sylvie Zavatta, directrice Frac Franche-Comté



“Susanna Fritscher conceived *Blank Journey/Weisse Reise* for the new FRAC building of the architect Kengo Kuma, specifically for the lower hall whose atypical spaces lend themselves to the creation of installations. The ambitious work is both spectacular and spectral. Composed of fluid, translucent films, it appears as an immense meander unfurling into space, oscillating between floor and ceiling. As we move through the light-filtering work, we have the sensation of being immersed in a fog of fluctuating density. The air has become visible, palpable, but also audible. As our bodies, sweeping through the scenery, create a whispering movement, like the subdued echo of a distant storm.”

Sylvie Zavatta, director Frac Franche-Comté



À CIEL OUVERT OPEN TO THE SKY

2022

In the framework of the exhibition *Fragilités*,
Galerie Rudolfinum, Prague

Curators: Elena Sorokina and Silvia Van Espen



VIDEO

Transparent strips of 7,9 micron,
width: 3 mm, 9 ventilators controlled by PLC
space: 13.6 × 9.3 m, height: 9 m

L'œuvre mêle à la substance aérienne de l'espace d'exposition une matière transparente et brillante si légère qu'elle semble en presque apesanteur. Défiant toute gravité, elle se soulève au moindre souffle ou passage des visiteurs, est emportée par les flux d'air du lieu, ou bien, comme à la Galerie Rudolfinum, animée par des ventilateurs miniatures dissimulés.

Des cheminements permettent de traverser cette pluie scintillante. Simplyment tracés par l'absence de la matière à Prague, ils peuvent également être créés par un flux d'air qui la soulève. Les visiteurs se trouvent alors sous un passage d'apparence précaire, oscillant entre lentes montées et retombées.

The work blends the aerial substance of the exhibition space with a transparent, shiny material so light that it seems almost weightless. Defying all gravity, it rises with the slightest breath or passage of visitors, is carried away by natural airflows or, as at the Galerie Rudolfinum, by concealed miniature fans.

Pathways enable visitors to cross this scintillating rain. Simply traced by absence of matter in Prague, these routes can also be created by a movement of air which lifts them up. Visitors thus find themselves on a path of precarious appearance, oscillating between slow rising and falling.



Open to the Sky, Rudolfinum, Prague



À L'OMBRE D'UN DOUTE IN THE SHADOW OF DOUBT

2010

49 Nord 6 Est – Frac Lorraine, France

Curator: Beatrice Josse

Murals and floor paintings,
floor refitted in transparent silicone
Area: 200 m²

Avant même de pénétrer dans le bâtiment du Fond d'art contemporain, une brillance lactée qui évoque l'eau semble avoir transformé le sol de la cour médiévale. Elle est provoquée par une couche de silicone transparente déposée sur toute la surface du pavage en pierre. Les pas des visiteurs ralentissent pour devenir une promenade sur la pointe des pieds.

Even before entering the Fonds d'art contemporain building, a milky sheen reminiscent of water seems to have transformed the floor of the medieval courtyard. It is caused by a transparent silicone layer applied to the entire surface of the stone paving. The visitors' step slows to a tiptoe walk.



In the shadow of doubt, Frac Lorraine, France

FÜR DIE LUFT FOR THE AIR

2017

In the framework of the solo exhibition
Nur mit Luft, mit Licht und mit Zeit
Musée d'arts de Nantes, France
Curator: Alice Fleury

Silicon thread: Ø 1.1 x 0.75 mm, steel structure
Space: 560 m², height: 15 m



VIDEO

Für die Luft est composée de milliers de fils translucides tendus en intervalle régulier entre sol et plafond. Les dimensions et le dessin sont déduits de l'architecture du lieu. Libérée des questions formelles, n'ayant pas de limites en soi, l'œuvre s'ouvre pleinement à l'espace et y apparaît comme son double, son reflet immatériel et aérien.

L'aspect brumeux et vibrant de la matière provoque une sensation de flottement de l'architecture, brouille le regard et bouleverse la vision. Ce qui est troublant n'est ni une illusion ni un effet, mais relève d'un geste compréhensible, d'une présence concrète comme celle de l'espace et de ses visiteurs. Invités dans l'œuvre, ceux-ci ne la saisissent pas dans son ensemble, mais la découvrent pas à pas, la rendant visible les uns aux autres dans une promenade dont les possibilités sont multiples. Leurs mouvements et gestes sont, comme une chorégraphie, conditionnés par leur environnement renouvelé.



Für die Luft is composed of thousands of translucent threads stretched at regular intervals between floor and ceiling. Its size and drawing are derived from architecture. Freed from formal questions, unlimited, the work opens itself completely to space and appears as its double, its immaterial, airy reflection.

Its hazy, vibrant materiality creates a sensation of floating architecture, blurring the eye and disrupting our vision. What unsettles us is neither an illusion nor an effect, but a comprehensible gesture, a concrete presence like that of the space and its visitors. Invited into the work, they don't grasp it as a whole, but discover it step by step, making it visible to one another in a walk of multiple possibilities. Their movements and gestures, like a choreography, are conditioned by their renewed environment.



Semé d'un sinon
specific composition by Nicolas Mondon conversing with the sound installation *Sonic Propellers*
and exhibition *Nur mit Luft mit Licht und mit Zeit*, Musée d'arts de Nantes, France.
Ensemble InSoliTus conducted by Javier Gonzáles Novales

FÜR DIE LUFT FOR THE AIR

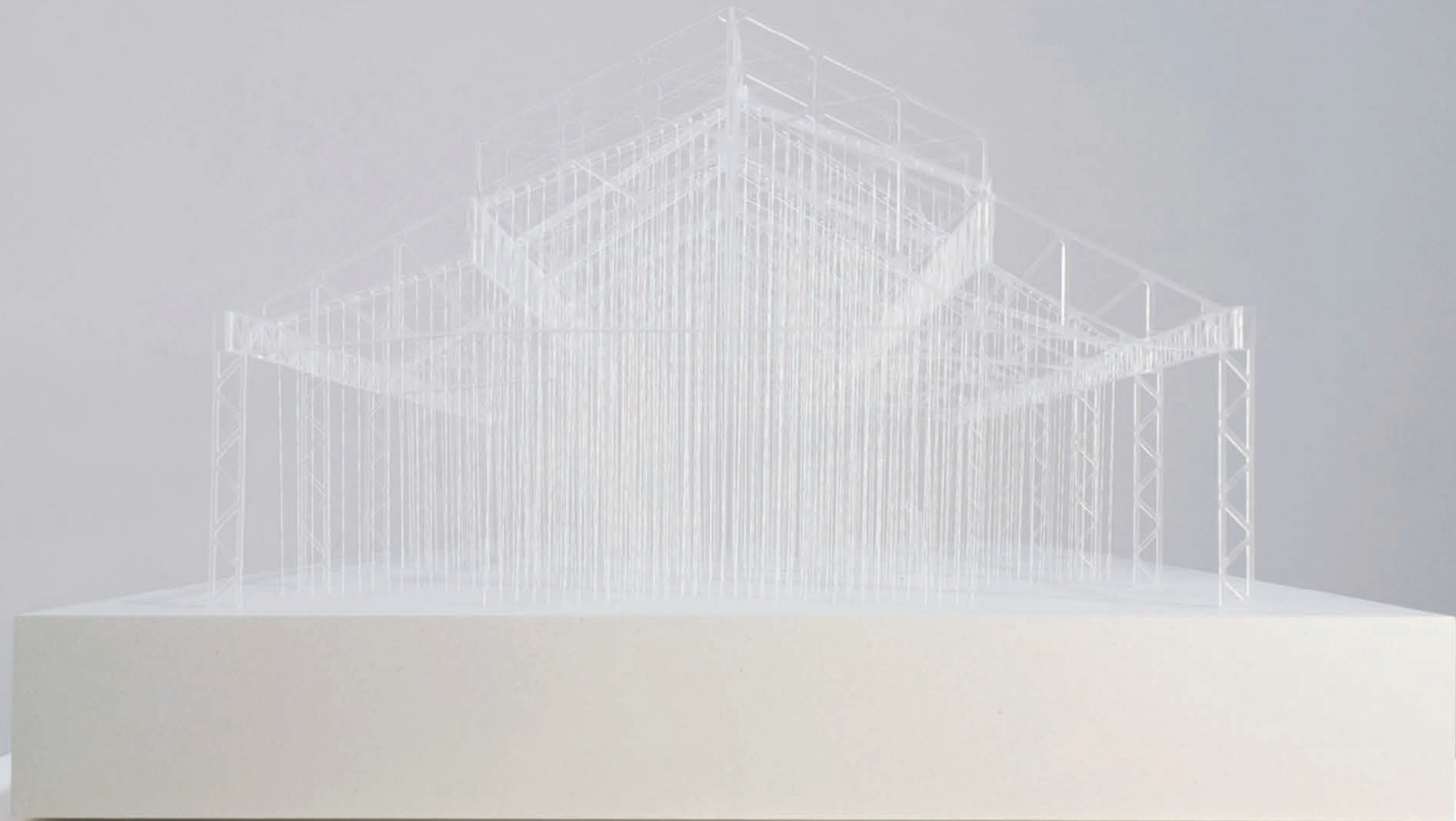
2017–2021

1/3 Collection of the Centre Pompidou, Paris
Musée national d'art moderne.

Acquisition in 2019

Für die Luft a été exposé au Musée d'arts de Nantes (2017), au Louvre Abu Dhabi (2019 – 2021) et au Theseustempel, Kunsthistorisches Museum Vienne (2021). L'acquisition par le Centre Georges Pompidou Paris en 2019 a donné lieu à deux projets imaginés pour les architectures du Centre parisien et Kanal - Centre Pompidou Bruxelles. L'installation a fortement inspiré l'œuvre monumentale pour la gare Saint-Maur – Créteil commandée par le Grand Paris Express et en cours de réalisation (2017-2026).

Für die Luft has been exhibited at the Musée d'arts de Nantes (2017), the Louvre Abu Dhabi (2019 –2021) and the Theseustempel, Kunsthistorisches Museum Vienna (2021). The acquisition by the Centre Georges Pompidou Paris in 2019 has given rise to two projects imagined for the architecture of the Parisian Centre and Kanal – Centre Pompidou Brussels. The installation was a major inspiration for the monumental work for the Saint-Maur - Créteil station commissioned by the Grand Paris Express and currently under construction (2017–2026).



For the Air, Model for installation
at Kanal-Centre Pompidou, Brussels

FÜR DIE LUFT FOR THE AIR

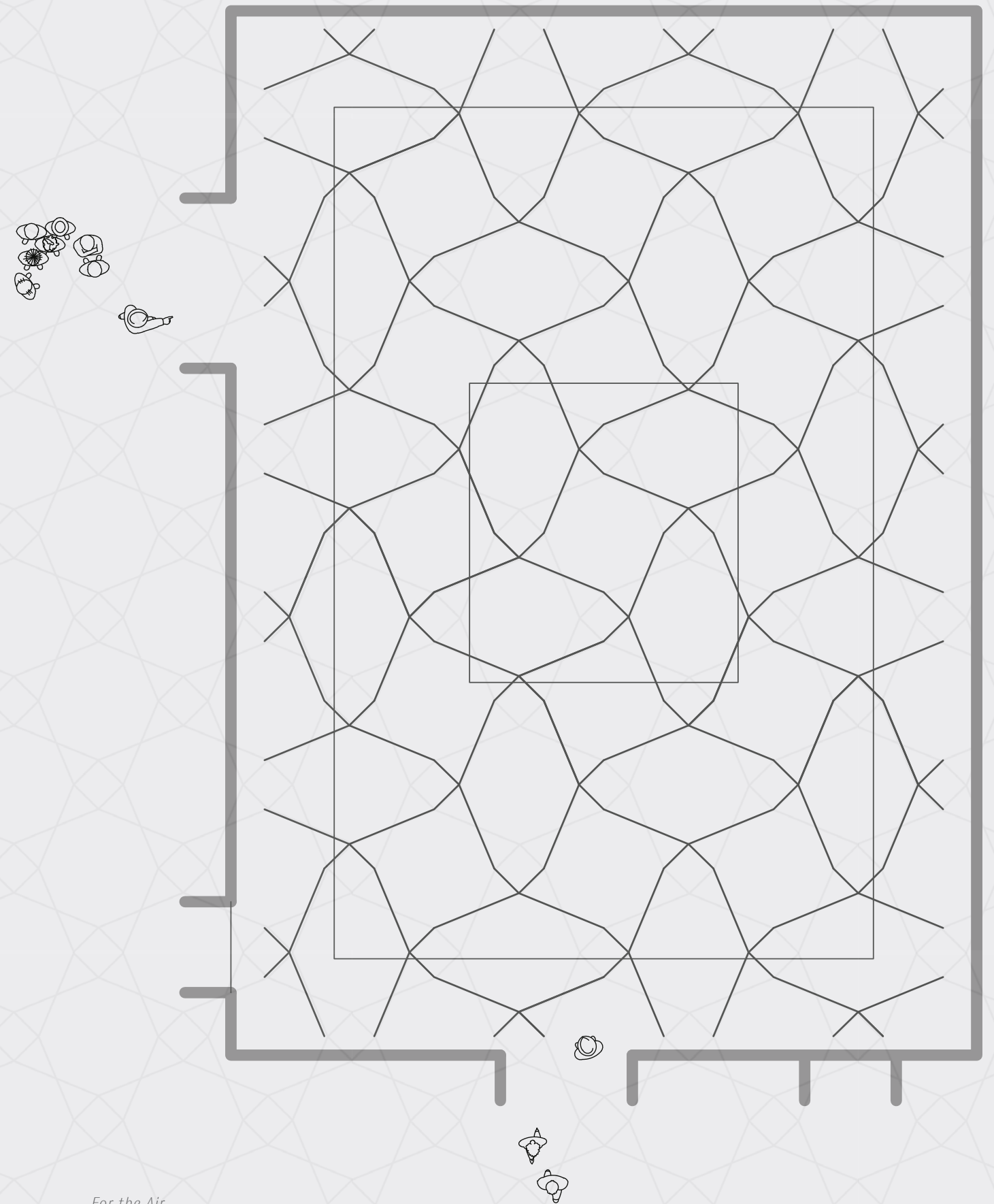
2017-2026
Artwork for the Saint-Maur – Créteil Station, Paris
With ANMA architects, Paris
Commissioned by the Société du Grand Paris
Artistic direction: José-Manuel Gonçalves,
Centquatre - Paris



For the Air
Renderings of the installation at Saint-Maur – Créteil Station, Paris



For the Air
Model for the installation project at Centre Pompidou, Forum, Paris



For the Air
Plan for the specific reconfiguration at the Louvre Abu Dhabi

FÜR DIE LUFT FOR THE AIR

2019–2021
Specific reconfiguration
at the Louvre Abu Dhabi
Loan by Centre Pompidou, Paris
Curator: Juliette Singer

Silicon thread: $\varnothing 1.1 \times 0.75$ mm, steel structure
Space: 155 m², height: 6.27 m



VIDEO





FÜR DIE LUFT FOR THE AIR

2021

Theseustempel, Kunsthistorisches Museum Vienna

Curator: Jasper Sharp

Silicon thread: $\varnothing 1.1 \times 0.75$ mm, steel structure

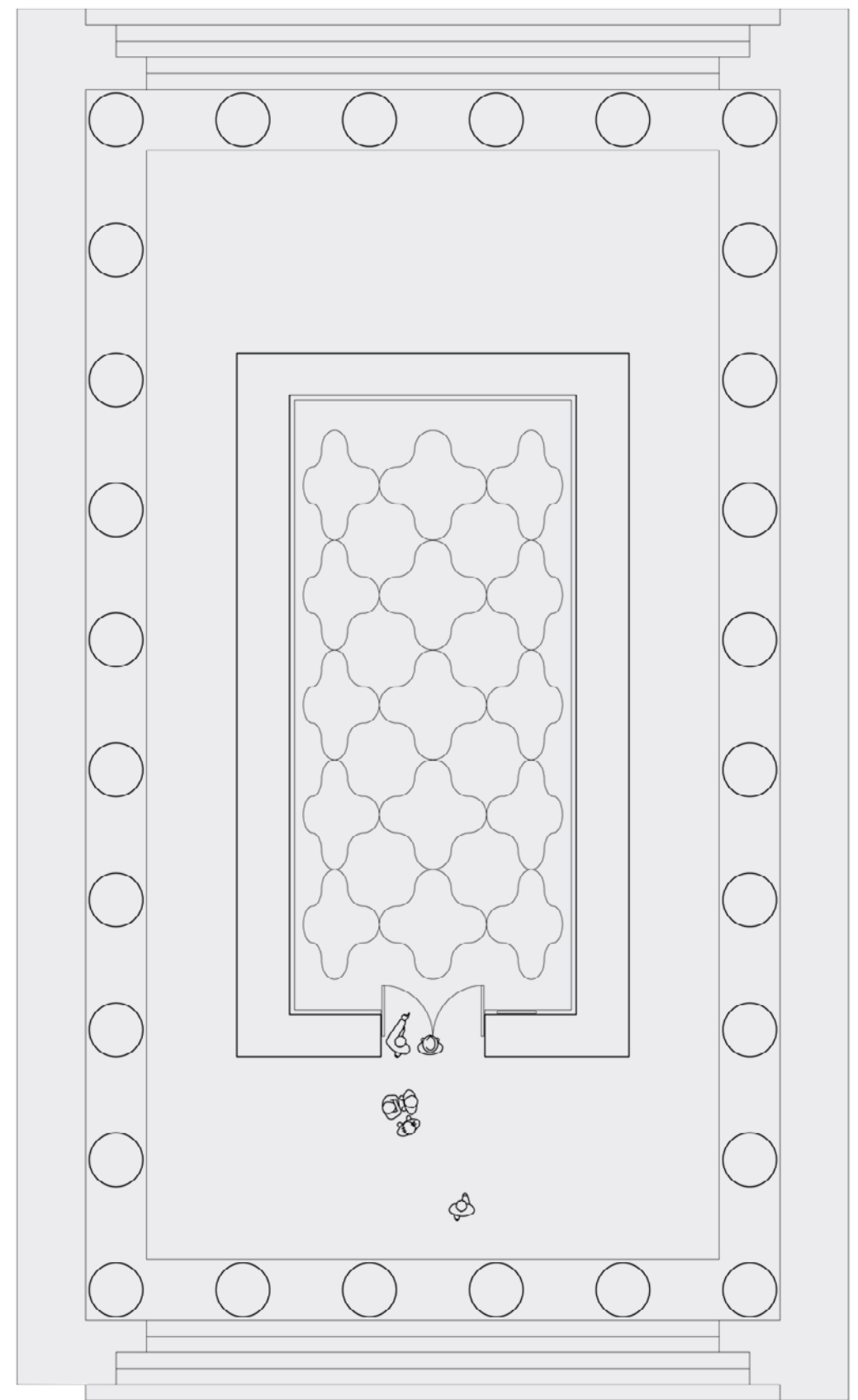
Space: 75m², height: 6-9 m



VIDEO



For the Air, Theseustempel, Vienna



For the Air, plan of the installation at Theseustempel, Vienna



VIDEO

UNTITLED

by Antonia Barnett McIntosh & Krassimir Sterev
performed by Krassimir Sterev (accordion) Klangforum-Wien,
Theseustempel, Kunsthistorisches Museum Vienna

FLÜGEL, KLINGEN SONIC PROPELLERS



VIDEO

Souffles, mouvements de la bouche, bruissements, chuchotements, bégaiements, rafales incontrôlées de mots, qui se superposent : l'année 2017 marque un départ par rapport aux premières œuvres vocales de Susanna Fritscher. L'appareil de la voix s'émancipe de sa relation au corps pour être reconstruit dans un dispositif composé d'éléments tubulaires gravitant autour d'un moteur rotatif invisible.

Conçus pour le silo Saône de La Sucrière, des «hélices» sonores se lèvent et se déploient en cercle de sept mètres. La forme tubulaire des éléments ainsi que leurs tracés circulaires renvoient à la forme cylindrique du silo. «En même temps que le contour des tubes disparaît, la forme se dématérialise et se transforme en son: l'expérience spatiale est ramenée à un jeu de vibrations, soit, à nouveau, à l'expérience d'un souffle.» *

* Philippe-Alain Michaud, *De l'air, de la lumière et du temps*, catalogue, p.22, Musée d'arts de Nantes.

2017

Sound installation

created for *Mondes Flottants / Floating Worlds*,
14th Lyon Biennial, France

Curator: Emma Lavigne

9 white PVC tubes, rotating motor,
Dimension of the tubes: 3.1m,
Ø 70mm, controlled by PLC
Space: 95 m², height: 3.2 m



VIDEO

The gamba player Eva Reiter performing inside the sound installation

Air, breath, movements of the tongue and mouth, murmurs, whispers, stammers, unruly flurries of words, a blend of voices: the year 2017 marks a departure from Susanna Fritscher's early vocal works. The voice is freeing itself from its relation with the body to be recreated in a device composed of tubular elements gravitating around an invisible rotating motor.

Devised for the Saône silo at La Sucrière, the sound "propellers" rise and expand in seven-meter cercles. The tubular elements as well as their circular traces echo the silo's cylindrical form. "As the outline of the tubes disappears, the form becomes dematerialized and turns into sound: the spatial experience is reduced to a play of vibrations, or, once again, to the experience of a breath."*

* Philippe-Alain Michaud, *De l'air, de la lumière et du temps*, catalog, p.22, Musée d'arts de Nantes.

PULSE

2022

Sound installation

In the framework of *Interference*,
Le Forum Ginza, Maison Hermès, Tokyo
Curator: Reiko Setsuda



VIDEO

White carbon rods and silicon thread $\varnothing 1.1 \times 0.75$ mm,
5 metal disks: $\varnothing 1.4$ m, thickness: 1.2 mm
50 miniature electric rotary motors controlled by PLC
Space: 24.7×6.85 m, height: 7 m

Un fin réseau filaire est suspendu dans le vide de l'espace et mis sous vibration. Ses oscillations inondent l'atmosphère. Elles sont recueillies par de fins disques métalliques « flottant » à 2 mètres du sol, qui, jouant le rôle de membranes, les amplifient et les transforment en ondes sonores, visibles et audibles à la fois.

Les sons se modifient au gré des flux vibratoires, s'accordent, battent, pulsent en rythmes cycliques, s'évanouissent. Plus fortement audibles à l'aplomb des disques-amplificateurs, les tonalités irradient dans l'espace.







A fine network of lines is suspended in the void of space and set into vibration. Its palpitations inundate the atmosphere. They are received by thin metal discs “floating” two meters above the ground, which act as membranes, amplifying them and transforming them into sound waves. Seeing and hearing are intertwined.

The sounds change with the vibratory flows, tuning, pulsing, beating in cyclical rhythms, fading away. More strongly audible underneath the amplifying-disc, the tones radiate out into space.



Pulse, Le Forum Ginza Maison Hermès, Tokyo
Improvisation des Musikers Uchida Akira





“... there is something sophisticated with Susanna Fritscher
orchestrating the different levels of frequencies and at the same
time paradoxically returning us to an original form of music ...”

Interview mit Emma Lavigne, Kuratorin der Ausstellung *Frémissements*, Centre Pompidou-Metz, 2020

SUSANNA FRITSCHER

Born in Vienna, Austria.
Lives and works in Montreuil/Paris, France.

SELECTED EXHIBITIONS		SOUND PERFORMANCES	WORKS FOR ARCHITECTURE	EDITIONS
2025		2023	2017–2026	2025
<i>EN GRISAILLE</i> by Alexandre Devals Galerie Devals, Paris	<i>FOR THE AIR / FÜR DIE LUFT</i> specific reconfiguration at Louvre Abu Dhabi. Collection Centre Pompidou, Paris. Musée national d'art moderne – Centre de création industrielle Acquisition in 2019. Exhibition from 2019 – 2021	Uchida Akira, improvisation inside the sound installation <i>Pulse</i> , Le Forum Ginza Maison Hermès, Tokyo	Site specific artwork for the railway station Saint-Maur – Créteil, France Achitect: Cyril Trétout, ANMA, Paris Commissioned by the Société du Grand Paris.	4 PIECES FOR VOICE Text: Charles Pennequin Voice: Helia Samadzadeh
<i>MÊME LES SOLEILS SONT IVRES</i> Collection Lambert, Avignon Curators: François Quentin and Stéphane Ibars		2021	2008–2012	2023
2024	<i>SCAN / THE EYES</i> EAC, Contemporary Art Space, Montevideo, Uruguay	<i>UNTITLED</i> by Antonia Barnett McIntosh & Krassimir Sterev, performed by Krassimir Sterev (accordion) Klangforum-Wien, Theseustempel, Kunsthistorisches Museum Vienna	Site specific artwork for the Centre des Archives Nationales, Pierrefitte-sur-Seine / Paris, France Architect: Massimiliano Fuksas Commissioned by the Ministère de la Culture, France	FÜR INGEBORG BACHMANN Éditions Leal Torres Design: Ruedi Baur
<i>EXHIBITION AURELIE NEMOURS PRIZE 2024</i> Drawing Lab, Paris Curator: Marie-Sophie Lemoine	2017	2017		2012
2023	<i>NUR MIT LUFT MIT LICHT UND MIT ZEIT</i> Musée d'arts de Nantes, France Curator: Alice Fleury	<i>SEMÉ D'UN SINON</i> specific composition by Nicolas Mondon conversing with the exhibition <i>Nur mit Luft mit Licht und mit Zeit</i> , Musée d'arts de Nantes, France. Ensemble InSoliTus conducted by Javier Gonzáles Novales	2006–2012	150 COLORED PAGES / 13' OF COLOR artist's book, 1/15
<i>INTERFÉRENCE</i> Le Forum Ginza Maison Hermès, Tokyo Curator: Reiko Setsuda	<i>MONDES FLOTTANTS / FLOATING WORLDS</i> 14th Lyon Biennial, France Curator : Emma Lavigne		Site specific artwork for the new Vienna Airport, Austria Architects: Baumschlager & Eberle Commissioned by the Flughafen AG Wien	2000
<i>SPLENDID</i> exhibition by Galerie Olivier Varenne, Geneva	<i>LE MONDE EST EMPLI DE RÉSONANCES</i> Cloister of the Cathedral of Puy-en-Velay, exhibition by the Palais de Tokyo, Paris Curator : Katell Jaffrès	Eva Reiter (gamba), improvisation in the sound installation <i>Sonic Propellers</i> , <i>Mondes flottants / Floating Worlds</i> , 14th Lyon Biennial, France. Curator: Emma Lavigne		MMMMMMM artist's book éditions Au Figuré Text: Jean-Luc Nancy
<i>MÉTRO ! LE GRAND PARIS EN MOUVEMENT</i> Cité de l'Architecture, Paris Curators: Francis Rambert and Dominique Perrault	2015		2004–2008	
<i>FORMES DU VIDE</i> Frac Franche-Comté, Besançon, France Curator: Sylvie Zavatta	<i>SIMPLE FORMS:</i> <i>CONTEMPLATING BEAUTY</i> Mori Art Museum, Tokyo Curators: Jean de Loisy and Nanjo Fumio	2015	Site specific artworkfor the Cycle d'Orientation de Cayla, Geneva, Switzerland. Architects: LRS architectes Commissioned by the FCAC de Genève.	AWARDS AND HONORS
2022				2024
<i>[FRAGILITÉS]</i> Rudolfinum, Prague Curators: Elena Sorokina and Silvia Van Espen	<i>CAPTURE / THE EYES</i> Espace de l'Art Concret, Mouans-Sartoux, France Curator: Fabienne Fulchéri			Aurelie Nemours Prize
2021	2014			2023
<i>WORK FOR THE THESEUSTEMPEL</i> Kunsthistorisches Museum Vienna Curator: Jasper Sharp	<i>SOUDAIN NOUS VÎMES AVEC DE FORCE</i> Frac Corse, Corté, France Curator: Anne Allessandri	Susanna Fritscher, <i>PIECES FOR VOICE</i> performed by Helia Samadzadeh (soprano) and Charles Pennequin (writer) inside the exhibition <i>Blank Journey/ Weisse Reise</i> , Frac Franche-Comté, Besançon, France		Officière de l'ordre des Arts et des Lettres, Ministry of Culture and Communication, France
2020	<i>FORMES SIMPLES</i> Centre Pompidou Metz, France Curator: Jean de Loisy	2012		2017
<i>FRÉMISSEMENTS / FLICKERING</i> Centre Pompidou-Metz, France Curator: Emma Lavigne	<i>BLANK JOURNEY / WEISSE REISE</i> Frac Franche-Comté, Besançon, France Curator: Sylvie Zavatta	Susanna Fritscher, <i>JOUE-IRE: ROUGE</i> text: Charles Pennequin performed by Helia Samadzadeh (soprano), Forum d'Avignon, Palais des Papes, Avignon, France		Médaille des arts, Académie d'Architecture, Paris

SOUFFLE BREATH

2014 / 2021

Blown cristal sculpture created
with the support of the Fondation d'entreprise
Hermès by the Cristalleries Saint-Louis, France

