

Jeg elsker de store projekter

REPRODUCED courtesy of Stufish

Den danske produktionsdesigner Nicoline L. Refsings karriere tog for alvor fart, da hun efter endt uddannelse tog til London og fik arbejde hos den internationalt anerkendte scenearkitekt Mark Fisher. I dag har hun sit eget designstudie Rockart Design og designer nogle af de største shows i underholdningsindustrien.

ORD MARIA CICCIA SMIDL

Drømmen om de helt store rockshows blev undfanget i det intellektuelle kollektiv med universitetsstuderende forældre. Her blev der altid spillet rockmusik, og lige siden har rocken rullet – ikke blot i blodet på Nicoline, men også i hendes shows, der både inkluderer de store tv-underholdningsshow som “X-Factor” og “The Brit Awards” og “Cirque du Soleil” Nicoline har ikke

bare drømt om at være med til at designe shows for de helt store stjerner, hun gør det i virkeligheden.

Allerede på Nicolines første år på Danmarks Designskole designede hun SAS’s Jubilæumsrevy i Cirkusbygningen, hvor hun arbejdede med de store budgetter og havde alle lufthavnens værksteder til rådighed. Som Nicoline fortæller, var det også her, hun startede med at hænge ud med drengene fra Tivolis rock’n’roll-crew, der dengang også arbejdede i Cirkusbygningen. Rock’n’roll-crewet tog Nicoline under deres vinger, og de lærte hende, hvad der skulle til for at lave gode shows. Deres umiddelbare facon i måden at gøre tingene på passede rigtigt godt til Nicolines temperament. Men det afgørende vendepunkt for Nicolines karriere opstod til en Rolling Stones-koncert i Parken i 1998: ”Det var simpelthen den mest fantastiske koncert,

der var en hydraulisk bro, som gik fra A-scene til B-scene og ud midt i stadion, uden support, samtidig med at bandet gik ovenpå – altså, det var det vildeste, jeg troede, jeg var kommet i himlen, og jeg tænkte; det her, det er det, jeg skal lave resten af mit liv.” Da Nicoline forlod Danmarks Designskole med et afgangsbrev i hænderne, var hun klar til at gå ud og erobre verden. Men det var først da lysdesigneren

“DET HER, DET ER DET, JEG SKAL LAVE RESTEN AF MIT LIV.”

Nicoline Refsing, production designer

Jesper Kongshaug, som underviste på Danmarks Designskole, kom og sagde: ”Er du klar over, at det er den samme mand, der har lavet produktionsdesign til Pink Floyd, The Rolling

Stones, U2 – en hel generation af rockshows?”, at det stod klart for Nicoline, at det var Mark Fisher, hun skulle arbejde for:

”Jeg kan lige så tydeligt huske, at jeg stod med ryggen til Jesper, og så vendte jeg mig om og sagde, ”Ham skal jeg arbejde for!” Men jeg vidste også, at det nok ville være svært at overbevise verdens største designer inden for entertainment om, at han skulle hyre en nyuddannet fra Danmark til at arbejde på det højeste internationale niveau.”

Nicoline var grundig i sin research af alt, hvad Mark Fisher havde lavet, og tog til London og studerede kassevis af shows på dvd. Nicoline havde også erfaret, at selvom man har at gøre med internationalt anerkendte designere, så har de ikke altid resurserne til at finansiere praktikpladser for unge, håbefulde aspiranter. Derfor ville hun også gøre det nemt for Mark

Fisher at sige ja til at tage hende under sine vinger og gøre ham klart, at hun selv ville betale sin egen praktikplads. Nicoline søgte derfor en masse legater, og med en pose penge i hånden tog Nicoline til London og bankede på døren til Mark Fisher:

”HEROVRE ER DET JO ENORMT SVÆRT AT KOMME I KONTAKT MED FOLK. NÅR DE ARBEJDER PÅ ET HØJT NIVEAU, SÅ ER DER ET HELT SYSTEM, DER SØRGER FOR, AT MAN IKKE KOMMER IGENNEM TIL DEM.”

Nicoline Refsing, production designer

”Herovre er det jo enormt svært at komme i kontakt med folk. Når de arbejder på et højt niveau, så er der et helt system, der sørger for, at man ikke kommer igennem til dem.”

Nicoline blev ved og ved. Og selvom hun af og til blev ked af de gentagne afvisninger, blev hun efterhånden også klogere på, hvordan hun skulle takle

’systemet’ og fik igennem en af sine venner fra London endelig en ’introduktion’ til Mark Fisher. Og, som Nicoline fortsat beretter, så var han stadig ikke særlig tilbøjelig til at lukke hende ind og begrundede det med, at han var i Las Vegas det meste af tiden. Men det holdt ikke Nicoline tilbage, og igennem sine kontakter, får Nicoline en anledning til tage til Las Vegas. Selvom hun selv skulle betale sit praktikophold, skulle pengene vise sig at være godt givet ud. Nicoline kom ikke bare med på KA Cirque du Soleil-projektet i Las Vegas og en del andre projekter rundt om i verden, men fik også efter et halvt år fast ansættelse i Mark Fishers studio Stufish.

KOMMERCIEL KUNST

Til trods for at der er store kommercielle interesser i de shows, Nicoline designer, opfatter hun ikke, at hun går på kompromis med sin kunstneriske integritet:

”Jeg befinder mig klart i ”the fine art department”. Men min approach er måske anderledes end andre kunstnere, idet jeg også interesserer mig for



NATIONAL TELEVISION AWARDS 2012 Foto: Nicoline Refsing



RENDERING af Nicoline Refsing til East Asia Games 2009 Hong Kong. Reproduced courtesy of Stufish

økonomi, branding og marketing. Jeg synes, det er utroligt spændende at arbejde med en kunstner, der har noget på hjerte og at være med til at give det udtryk. Men man skal selvfølgelig ikke ignorere, at der skal noget salg til i den anden ende. Jeg synes, det er en symbiose at kunne sige: ”Jo mere salg, jeg genererer for klienterne, jo større budgetter vil jeg få stillet til rådighed, og jo højere kunstnerisk frihed generer det”. Så jeg arbejder tæt sammen med klienterne for finde frem til, hvad der er deres succeskriterier. Jeg sidder ikke og tænker, at nu skal jeg være kommerciel, eller at nu handler det kun om penge. Som en hvilken som helst anden kunstner går jeg ind og mærker, hvad der skal til for at få den største succes, og så leverer jeg det.”

FRA 3D TIL VIRKELIGT RESULTAT

Når Nicoline får en opgave, så bruger hun først og fremmest sin intuition, for som hun siger: ”Hvis det her er min intuitive tanke, så må der være

mange andre mennesker i verden, der også tænker det. Bagefter researcher jeg for at se, om min intuition er rigtig. Dernæst så laver jeg typisk en konceptpræsentation, som jeg så afstemmer med

”JEG SIDDER IKKE OG TÆNKER, AT NU SKAL JEG VÆRE KOMMERCIEL, ELLER AT NU HANDLER DET KUN OM PENGE. SOM EN HVILKEN SOM HELST ANDEN KUNSTNER GÅR JEG IND OG MÆRKER, HVAD DER SKAL TIL FOR AT FÅ DEN STØRSTE SUCCES, OG SÅ LEVERER JEG DET.”

Nicoline Refsing, production designer

klienten. Og når jeg har en ide om, hvor vi konceptmæssigt skal hen, forhører jeg mig selvfølgelig om de faktuelle forhold. Tit og ofte så laver jeg nogle helt



BRIT AWARDS SHOW 2010 Foto: Nicoline Refsing



NATIONAL TELEVISION AWARDS 2012 Foto: Nicoline Refsing

løse skitser, som for mig viser rigtigt meget, og så går jeg ret hurtigt i gang med at designe i 3D. Det er altid mit mål at få 3D-visualiseringer ud til klienten så hurtigt som muligt. Jeg synes, der er en enorm styrke i at præsentere klienten for det, de rent faktisk får. Når først jeg har lavet 3D-visualiseringerne, kan jeg hurtigt gå ind og lave ændringer i dem. Jeg synes, det er et vigtigt værktøj til at få folk til at fange retningen. Det samler og aligner hele produktionen. På de her produktioner kan der godt være et crew på 200-300 mand.

På den måde bliver renderingerne et godt kommunikationsredskab i det kreative team, men også i fabrikationsprocessen har hver enkelte mand på holdet et billede af, hvordan det her skal ende med at se ud. For mig er det et arbejdsredskab, hvor vi tjekker, at alting virker. Nogle gange er det lidt skræmmende, hvor tæt, det

jeg sad og tegnede, er på det virkelige resultat. Jeg vil gerne have, at det færdige resultat er 30 procent federe end 3D-computerrenderingerne. Altså, jeg elsker de store projekter. Jeg elsker at sørge for, at alle, der er med, giver deres allerbedste til projektet.

“NOGLE GANGE ER DET LIDT SKRÆMMENDE, HVOR TÆT, DET JEG SAD OG TEGNEDE, ER PÅ DET VIRKELIGE RESULTAT.”

Nicoline Refsing, production designer

Det har altid interesseret mig at finde ud af, hvordan man får folk til at sige ja i stedet for at komplicere det og sidde og holde på tingene, og jeg arbejder gerne til sent ud på aftenen i en periode, for at hele holdet kan få tegningerne flere dage før.”

NICOLINE REFSING er uddannet produktionsdesigner fra Danmarks Designskole i 2001 og har studeret design i Japan på Nagya University of Art and Design. Efter at have arbejdet for Mark Fisher Stufish i mere end seks år grundlagde hun i 2011 Rockart Design. Her kombinerer Nicoline produktionsdesign med creative direction og visuel branding. Senest har Nicoline designet tv-performance til det britiske boy-band One Direction på britiske og australske "X-Factor 2012" og til "The National Television Awards 2012". Nicoline har været en del af designteamet i nogle af verdens største produktioner i den internationale underholdningsbranche og været med til at designe for en lang række kunstnere og store underholdningsbrands, der blandt andet inkluderer U2, The Rolling Stones, Robbie Williams, Take That, Pink og Cirque du Soleil.

