Гипнотические скульптуры американского художника Райана Кванде, автора концепции Spunwheel, в галерее M.A.D.Gallery

Женевская галерея M.A.D.Gallery представляет SPUNWHEEL– завораживающую коллекцию из шести кинетических скульптур с муаровым эффектом, которые производят гипнотическое воздействие на зрителей. Основу каждого из этих творений ручной работы составляют два колеса, которые вращаются в противоположных направлениях, создавая постоянно меняющийся узор. Цикл вращения каждой модели составляет около 20 минут. При замедлении вращения возникает эффект маятника и колеса начинают колебаться вперед и назад с меняющейся скоростью, образуя калейдоскопическое изображение.

Отправной точкой при создании этих произведений искусства была пустая стена. Как-то американскому художнику Райану Кванде на глаза попался муаровый мотив, и у него возникла идея использовать его для оформления пространства. «Доработать идею до завершенного состояния и воплотить ее в жизнь было непростой задачей, – рассказывает Райан. – В качестве материала я выбрал дерево и принялся делать эскизы, прорабатывая каждый аспект. Для той пустой стены я изготовил три необычные скульптуры. Их рассматривание погружало меня в медитативное состояние, наподобие того, которое возникает, если долго смотреть на костер. Я понимал, что у меня получилось нечто особенное, и мне захотелось этим поделиться».

Муаровый эффект основан на восприятии третьего, иного рисунка в нескончаемом геометрическом узоре, который возникает при наложении друг на друга двух схожих форм с вырезами, вращающихся в противоположных направлениях. Райан творчески переосмыслил этот простой оптический феномен в своих завораживающих скульптурах, благодаря которым мы в M.A.D.Gallery полюбили кинетическое искусство еще больше. Со стороны кажется, что каждая из инсталляций представляет собой одну форму, движущуюся каким-то невообразимым образом.

Spunwheel

Коллекция SPUNWHEEL включает шесть инсталляций, каждая из которых образует свой, неповторимый узор. Дополнительную выразительность узору придают натуральные волокна балтийской березы, из которой Райан делает свои скульптуры.

Уже в неподвижном состоянии эти механические произведения искусства привлекают внимание, а если их привести во вращение – для этого достаточно одного движения руки, – от них просто невозможно оторвать взгляд. Рассматривая их, наблюдатель впадает в состояние, близкое к трансу, надолго задерживаясь у каждой скульптуры.

Две инсталляции круглой формы, Razzle и Trance, завораживают эффектными закрученными узорами. Razzle, одна из самых крупных моделей коллекции, насчитывает 101 см в диаметре, в то время как диаметр самой маленькой – Trance – составляет 78 см. Обе скульптуры выдержаны в темно-коричневом цвете.

Следующая работа, Zip, диаметром 91 см, имеет ажурную структуру с центральной частью, выделенной огненно-красным цветом, которая образует яркий, постоянно меняющийся узор. Модель Flow диаметром 78 см, по цветовой композиции близкая к Zip, имеет затейливый дизайн, благодаря которому при вращении скульптуры кажется, что она растворяется в стене.

Tranquil и Flux выделяются приятным небесно-голубым узором по центру, который, подобно морским волнам, погружает зрителя в медитативное состояние.

Достаточно повесить у себя на стене одну такую завораживающую инсталляцию, чтобы испытать чувство радости, а сразу несколько трехмерных кинетических скульптур несомненно вызовут ощущение эйфории.

Процесс создания

От идеи до завершающей отделки, каждую скульптуру Райан Кванде выполняет из дерева целиком вручную. Сначала он намечает узор на заготовке из балтийской березы, прочная древесина которой имеет красивую текстуру. После этого он медленно и аккуратно делает первые вырезы лобзиковой пилой, а затем использует лазерный сверлильный станок. Предельно точная разметка и нарезка колес – операции, имеющие ключевое значение для совершенства узора.

Далее Райан закругляет края скульптуры фасонной фрезой, после чего на ленточно-шлифовальном станке придает ей конечную форму. По завершении станочной шлифовки мастер полностью шлифует всю поверхность вручную. Затем накладывается несколько слоев темно-коричневого растительного красителя с последующим добавлением голубого, рыжего или огненно-красного цвета для большей контрастности узора. Чтобы подчеркнуть текстуру древесины, последним наносят водоустойчивое тунговое масло. Результат – необычная, в высшей степени оригинальная скульптура.

Чтобы скульптура вращалась как можно дольше, она крепится на закрытые подшипники из нержавеющей стали высшей категории, благодаря чему достаточно одного толчка рукой, и скульптура будет вращаться около 20 минут. Точное время вращения зависит от размера скульптуры и веса колес, который также влияет на процесс остановки. Диаметр скульптур составляет от 78 до 101 см, толщина – до 12,5 см. В этих произведениях искусства не используются ни мотор, ни аккумулятор, ни какой-либо источник питания.

Об авторе

Найдя свое направление в искусстве, Райан Кванде создал впечатляющую коллекцию кинетических настенных скульптур из дерева. Идеи гипнотического дизайна возникают у него при наблюдении за движущимися линиями и формами. «В первую очередь я стремлюсь воплотить в материале то, что пока есть только в моем воображении, и поделиться этим с другими, – поясняет Райан. – Это уникальный опыт, и я всем желаю его испытать. Надеюсь, вы также оцените плоды моей фантазии». Работы Райана, удостоенные различных премий, можно увидеть в фондах музеев и частных коллекциях по всему миру.