

«Optical Variations»: asombrosas esculturas cinéticas por Damien Bénéteau, en la M.A.D.Gallery de MB&F

Es todo un placer para la M.A.D.Gallery acoger «Optical Variations», una exposición del artista francés Damien Bénéteau que presenta cuatro de sus hipnotizantes móviles monocromáticos iluminados.

Bénéteau, fotógrafo de formación, crea arte dedicado a la luz, capturándola de tal forma que la convierte en casi tangible.

«Mi trabajo está íntimamente relacionado con mi pasado en fotografía —afirma Bénéteau—. En esta minimalista escultura cinética empleo todo lo que conozco sobre la luz para esculpirla. Al igual que en fotografía, uso la luz para lograr un determinado efecto óptico».

Y lo consigue. El resultado de esta forma de esculpir la luz resulta alegre y enérgico, pero también está lleno de contraste y genera un cautivador efecto visual.

La inspiración del arte cinético de Bénéteau vino de una de sus series fotográficas en las que unos globos blancos estaban suspendidos en una habitación blanca iluminada solo por un tragaluz. Así comenzó la fascinación del fotógrafo por cómo se percibe el volumen de un objeto en distintas situaciones de iluminación.

Una vez añadido el movimiento a la ecuación, nació «Optical Variations».

«Siempre me han interesado la mecánica y las máquinas —afirma Bénéteau—. Mis mayores influencias provienen de la escultura minimalista, como puede apreciarse en la mezcla de la estética geométrica, la austeridad y la sencillez que se encuentra en mi obra».

Bénéteau inicia su proceso artístico sobre papel, dibujando primero distintas formas y experimentando con los efectos ópticos que estas formas crean en distintas situaciones de iluminación. A continuación, introduce esas ideas en su ordenador, lo que le permite formular los detalles técnicos de su escultura. Por último llega el largo proceso de la realización.

Bénéteau explica: «Para crear una escultura son necesarios entre tres y seis meses de trabajo. La mayoría de este tiempo lo empleo en experimentar los efectos de la luz sobre la obra».

Bénéteau prefiere trabajar con aluminio porque al anodizar la superficie de este metal ligero se crea un negro muy oscuro. Al iluminarlo con luces LED, este negro muestra una gama completa de todas las tonalidades de gris.

El artista, que trabaja en su propio taller, conoce bien las distintas herramientas y emplea el fresado, el pulido y máquinas de torneado de metales para crear sus estructuras, en sus propias palabras «un aspecto crucial» de su proceso creativo.

En tres de sus instalaciones para la M.A.D.Gallery, el artista francés juega con péndulos, aunando el movimiento oscilatorio con la luz para crear un trío de fenómenos hipnóticos.

En «Spatial Variations», una bola de metal se balancea lentamente siguiendo un trayecto predefinido, al tiempo que arroja luces y sombras al espacio que la rodea, casi como si la luz estuviera viva y respirara.

«Length Variations» juega con una fuente luminosa en movimiento al pasar por una estructura cóncava, captando y reflejando la luz con un destello brillante, similar a la señal de un faro.

Por último, «Circular Variations» presenta un anillo iluminado que se enciende y apaga gradualmente a medida que un péndulo oscila con firmeza de lado a lado, trayéndonos a la mente imágenes de anillos que giran en órbitas planetarias.

En «Sphérolithe», en cambio, el antiguo fotógrafo escapa del movimiento continuo del péndulo, dejando que la luz que emana desde un punto fijo hable por sí misma. La luz palpita como el latido de un corazón: consistente, tranquila, calculada.

Al hablar de esta exposición, Bénéteau dice que «las nociones de tiempo, espacio y fuerza intangible se hacen presentes» a medida que el artista explora la naturaleza cíclica de la luz que se mueve a través de los objetos y a lo largo de ellos.

El artista espera que las personas que vean sus obras no se queden atrapadas en los detalles y en la técnica, sino que sean capaces de observar la naturaleza abstracta de su trabajo y el efecto único que estas esculturas de luz crean.

«Spatial Variations», «Circular Variations» y «Sphérolithe» son todas ellas ediciones limitadas de tres unidades. «Length Variations» es una edición limitada de siete unidades.

Biografía de Damien Bénéteau

Damien Bénéteau nació en Francia en L'Hay-les-Roses en 1971.

Tras obtener su título de fotografía, Bénéteau comenzó a trabajar para la agencia de prensa MPA, especializada en retratos. Durante ese tiempo trabajó también para el famoso artista conceptual francés Yann Kersalé, recopilando reportajes fotográficos como el «Pont de Normandie» y «Parabole» en Cahors, Francia.

Más adelante, Bénéteau pasó a fotografiar proyectos arquitectónicos y en 1998 fundó «Les Cyclopes», un colectivo de fotógrafos centrados en la moda. Algunas imágenes de este colectivo han sido publicadas en revistas y periódicos de todo el mundo.

Tras pasar de fotógrafo a escultor de luz, el trabajo de Bénéteau captó la atención de la Galerie Mathias Coullaud de París, donde expuso.

Cuando se le pregunta hacia dónde dirigirá su arte en el futuro, Bénéteau dice: «Me gustaría continuar mi investigación sobre la luz en movimiento y las diminutas variaciones de volúmenes y materiales en escultura minimalista».

En la actualidad Bénéteau vive y trabaja en Ivry-sur-Seine, en el extrarradio parisino.