

«Оптические колебания»: удивительные кинетические скульптуры Дамьена Бенето в галерее MB&F M.A.D.Gallery

Галерея M.A.D.Gallery представляет проект французского скульптора Дамьена Бенето (Damien Bénéteau) «Оптические колебания»: четыре светящихся монохромных мобиля, от которых трудно оторвать взгляд.

Фотограф по образованию, Бенето создает настоящие произведения искусства, центральную роль в которых играет свет – он кажется здесь почти осязаемым.

«Мои работы тесно связаны с моим опытом в фотографии», – поясняет Бенето. – В этих абстрактных кинетических скульптурах я применяю все свои знания о свете, чтобы «придать» ему ту или иную форму. Как и в фотографии, я использую свет для получения определенного оптического эффекта».

И это ему хорошо удается. Бенето «ваяет» из света жизнерадостные, контрастные, полные движения скульптуры, производящие гипнотический эффект.

Идея создания кинетических инсталляций родилась после работы над серией снимков, на которых свет из окна падает на белые шары, подвешенные в белом пространстве. Впечатление от увиденного подтолкнуло фотографа к исследованию изменения восприятия одних и тех же объемов в зависимости от их освещения.

Оставалось добавить движение – и появилась серия «Оптические колебания».

«Меня всегда привлекали механика и машины, – рассказывает Бенето. – Самое большое влияние на меня оказала абстрактная скульптура и свойственное ей сочетание обобщенных геометрических форм, лаконичности и простоты, которое характерно и для моих работ».

Сначала Бенето рисует на бумаге разные формы и изучает возможные оптические эффекты, которые эти формы создадут при разном освещении. Для реализации макета будущей скульптуры он заносит все параметры в компьютер, а затем начинается длительный процесс воплощения замысла в материале.

По словам Бенето, создание каждой скульптуры занимает от трех до шести месяцев. Больше всего времени уходит на эксперименты со световыми эффектами.

Бенето предпочитает работать с алюминием, так как при анодировании этот пластичный металл приобретает насыщенный черный цвет, дающий при подсветке светодиодными лампами бесчисленное множество оттенков серого.

Он хорошо владеет техникой фрезеровки, полировки и токарной обработки металла и использует при работе в мастерской различные станки. Как говорит сам Бенето, металлообработка – ключевая фаза в создании его оригинальных конструкций.

В трех скульптурах из четырех представленных в галерее M.A.D.Gallery использован маятник. Движение из стороны в сторону в сочетании с игрой света создает поистине завораживающее зрелище.

Так, в инсталляции «Пространственные колебания» металлический шар медленно раскачивается по заданной траектории. Равномерная игра света и тени на сферической поверхности и в окружающем пространстве создает ощущение, что свет дышит, словно живое существо.

В модели «Продольные колебания» источник света проходит сквозь конструкцию вогнутой формы, которая улавливает свет и отражает его яркими вспышками, напоминающими сигналы маяка.

В центре скульптуры «Круговые колебания» – кольцо, которое зажигается и гаснет в ритме колебаний маятника, вызывая ассоциации с орбитальными кольцами вокруг небесных тел.

А в произведении «Сферолит», наоборот, бывший фотограф отказался от непрерывного маятникового движения в пользу неподвижного источника света. Свет здесь пульсирует, словно сердцебиение, неторопливо и размеренно, согласно строго заданному ритму.

Сам Бенето так прокомментировал эту выставку: «Здесь встречаются время, пространство и незримые силы». В основу его работ положено цикличное движение света по поверхности объектов и сквозь объекты.

Автор надеется, что зритель обратит внимание не только на технические детали и механику, но и на абстрактный характер его световых скульптур и уникальный эффект, который они создают.

Модели «Пространственные колебания», «Круговые колебания» и «Сферолит» изготовлены в количестве трех экземпляров каждая. Серия «Продольные колебания» ограничена семью экземплярами.

Дамьен Бенето: биографические данные

Дамьен Бенето родился во Франции, в городе Аи-ле-Роз в 1971 году.

Получив диплом фотографа, Бенето начинает работать в информационном агентстве МРА, где специализируется на портретной фотографии. Параллельно Бенето также сотрудничает со знаменитым французским художником-концептуалистом Яном Керсале. По его заказу он делает фоторепортажи о различных достопримечательностях, таких как мост Нормандии и «Парабола» в городе Каор (Франция).

Затем Бенето занялся съемкой архитектурных проектов. В 1998 году он создал объединение фотографов Les Cuslopes, специализирующихся на моде. Их работы публиковались в журналах и газетах всего мира.

Вскоре после того как Бенето оставил фотографию и начал работать над световыми скульптурами, его творчество на новом поприще заинтересовало парижскую галерею Матиаса Куло (Mathias Coullaud), которая организовала его персональную выставку.

На вопрос о своих дальнейших планах Бенето отвечает: «Я намерен продолжать работать с динамикой света и зрительными вариациями объемов и материи в абстрактной скульптуре».

В настоящее время Бенето живет и работает в парижском пригороде Иври-сюр-Сен.