

La MB&F M.A.D.Gallery accueille Nebula Hive, un luminaire d'inspiration céleste conçu par Ivan Black, artiste cinétique et co-fondateur d'INK

Le sculpteur anglais Ivan Black a développé une véritable passion pour l'art cinétique, ainsi qu'un talent pour transformer l'ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Nebula Hive est l'expression parfaite de ce don. Vortex lumineux d'énergie cinétique, cette sculpture d'un mètre de haut et 75 cm de large évoque d'innombrables corps célestes qui dansent en tournoyant, et dont les cycles giratoires captivent instantanément ceux qui l'observent : c'est le nouveau lustre du XXIe siècle.

La M.A.D.Gallery a l'honneur d'accueillir en exclusivité Nebula Hive, une édition limitée de 18 pièces polies à la main et nickelées, créée par Ivan Black et réalisée grâce à INK, son studio de sculpture lumineuse. De par son mouvement en spirale et la lumière qui en émane, il est difficile de ne pas succomber à la beauté de cette œuvre.

Nebula Hive

Au premier regard, ce sont le design et la qualité de l'éclairage de Nebula Hive qui retiennent l'attention : la lumière ainsi diffusée teinte l'environnement d'une aura céleste. Pour concevoir cette œuvre en mouvement, tournoyante de lumière, Ivan Black est allé au-delà des seules questions d'éclairage, faisant appel au pouvoir des mathématiques et s'inspirant des formes de la nature.

Le style minimaliste d'Ivan Black se retrouve dans son travail. « Je cherche toujours à placer le mouvement au cœur de l'œuvre », explique-t-il. « La géométrie de la nature, les lois mathématiques qui la régissent et la définissent sont autant de choses qui me fascinent. Les spirales et les figures fractales sont présentes partout dans la nature. Ces archétypes géométriques m'ont inspiré et ont nourri mes idées, mes motifs de formes et de mouvements. »

Nebula Hive est dotée d'un moteur et d'un mécanisme en chaîne permettant de mettre l'œuvre en mouvement. Il faut imaginer ce mécanisme comme une colonne vertébrale se trouvant au cœur de la sculpture cinétique et composée d'éléments connectés, les vertèbres, qui dictent une succession de mouvements attrayants. L'énergie oscille tout le long de l'axe central du luminaire, d'où s'étirent de longues tiges de laiton qui, s'illuminant, font naître un ballet à la fois enjoué et hypnotisant. Lorsque l'énergie mécanique se dissipe, Nebula Hive continue d'évoluer en différentes formes qui rappellent une double hélice ou un orbe céleste, avant de revenir à sa forme originelle.

À la tombée de la nuit, Nebula Hive revêt une autre dimension, lorsque sa structure en étages plonge dans l'obscurité et que le spectacle rayonnant des lumières évoque une elliptique et lointaine galaxie d'étoiles. De jour comme de nuit, immobile ou en mouvement, l'allure de Nebula Hive marque les esprits de ceux qui l'observent et stimule l'imagination.

Les amateurs de nouvelles technologies dont le domicile est connecté apprécieront de pouvoir contrôler Nebula Hive grâce à une application iOS : un simple geste du doigt permet de choisir la luminosité, la vitesse, ainsi que le sens de rotation. Et si vous souhaitez faire fonctionner votre luminaire indépendamment durant un certain laps de temps, aucun problème : l'application propose également une fonction de programmation.

Conception

Nebula Hive est le fruit d'un travail passionné. Dans sa quête de perfection, Ivan Black a consacré à la conception de cette sculpture d'innombrables heures de recherche et d'essais, en particulier pour concevoir le circuit électrique à l'intérieur du mécanisme en chaîne et pour déterminer quelles ampoules LED allaient offrir la combinaison idéale d'éclairage, de chaleur et d'angle de vue.

« Le fait d'intégrer des lumières à mes sculptures cinétiques m'a fait découvrir de nouvelles dimensions d'expression artistique, mais a aussi soulevé de nouveaux défis dans les processus de design et d'assemblage », confie l'artiste. « Il m'a fallu apprendre des notions d'électronique, mais aussi réfléchir à de nouvelles techniques et de nouveaux matériaux afin de pouvoir donner vie à mes idées. »

Cette œuvre d'art est constituée de plus de 2 000 pièces, toutes fabriquées à la main par Ivan Black ou commandées auprès d'artisans britanniques locaux et reconnus. Chacune de ces pièces en laiton est usinée puis impeccablement polie à la main, avant d'être nickelée et assemblée. De même, chaque ampoule LED est minutieusement enchâssée dans une sphère transparente en acrylique.

Pour l'artiste, il est important que ses matériaux proviennent de Grande-Bretagne, chez des fournisseurs locaux de qualité. « J'ai choisi et conçu moi-même chaque élément qui compose Nebula Hive, qu'il s'agisse des éléments génériques comme des nombreuses pièces faites sur mesure. Pour en arriver au niveau de finition voulu, nous travaillons avec une équipe incroyable d'artisans britanniques, qui va des ingénieurs mécaniciens jusqu'aux polisseurs sur métaux. »

Tout le processus de fabrication nécessite d'avoir recours à de nombreux appareils et machines, mais c'est avec l'outil le plus polyvalent – leurs mains – que travaillent Ivan Black et son équipe, utilisant divers outils pour tenir, pincer, tordre et souder l'installation. Le processus complet de fabrication prend environ trois mois, en raison notamment du temps nécessaire pour l'assemblage manuel du mécanisme cinétique.

Biographie

Ivan Black est un artisan qui crée des objets cinétiques depuis pratiquement 20 ans. En 2016, il ouvre INK, un studio de création britannique où l'art et la technologie fusionnent avec le design pour créer des installations lumineuses cinétiques et interactives. Situé à la pointe sud-ouest du Pays de Galles, le long de la célèbre côte du Pembrokeshire, ce studio est un atelier entièrement fonctionnel, équipé de nombreux outils et machines. Les hauts plafonds voûtés permettent de suspendre et de tester les sculptures cinétiques dans des conditions idéales.

Depuis son plus jeune âge, la trajectoire d'Ivan Black est influencée par le métier de ses parents. C'est sa mère, artiste cinétique, qui lui a fait découvrir la beauté des formes en mouvement. Son père, quant à lui, tenait une boutique de tapis persans à Londres. C'est de là que vient la minutie dont l'artiste fait preuve lorsqu'il crée ses œuvres. Au sortir de l'enfance, il était déjà fasciné par les motifs répétitifs et avait pleinement conscience du dévouement et du talent nécessaires pour donner vie à des œuvres de qualité. Il a également beaucoup voyagé en Asie et en Inde, où il a pu s'imprégner de l'art local. Il avait déjà conçu un grand nombre de ses œuvres lorsqu'il est revenu à Londres pour débiter officiellement sa carrière.

« J'ai toujours aimé travailler avec mes mains, tout comme j'ai le goût des travaux manuels depuis tout petit. Je me suis réellement intéressé à la sculpture au début de l'adolescence. Presque aussitôt, j'ai commencé à ajouter des éléments mobiles à mes œuvres. Et comme j'ai toujours aimé résoudre des problèmes, je prenais du plaisir à relever les défis que cela posait », raconte Ivan Black.

Les œuvres cinétiques de Ivan Black ont été exposées dans des galeries et parcs partout dans le monde : au Peggy Guggenheim Museum, à la Cass Sculpture Foundation, à la Flowers East Gallery, à l'Interart Sculpture Park et au Palmyra Sculpture Centre. Elles ont aussi trouvé leur place dans des collections privées.