

MB&F M.A.D.Gallery presenta Nebula Hive, un'illuminazione celestiale di Ivan Black, artista cinetico e co-fondatore di INK

Lo scultore britannico Ivan Black ha una profonda passione per la cinetica e uno spiccato talento nel trasformare l'ordinario in straordinario. Questo dono trova completa espressione in Nebula Hive, un vortice luminoso di energia cinetica di 1 m di altezza x 0,75 m di larghezza che si trasforma lentamente in innumerevoli forme celestiali, incantando l'osservatore ad ogni metamorfosi: questo è un lampadario perfetto per il XXI secolo.

M.A.D.Gallery è onorata di presentare in esclusiva una collezione limitata di 18 opere Nebula Hive placcate in nichel e lucidate a mano, create da Ivan Black attraverso il suo marchio di sculture da illuminazione INK. È praticamente impossibile resistere al movimento di quest'opera d'arte vorticante e la luce che emana.

Nebula Hive

Di primo acchito, sono il design e l'illuminazione all'avanguardia di Nebula Hive ad attirare l'attenzione: le sue qualità luminose conferiscono all'ambiente un'aura intangibile, magica. Andando ben oltre la semplice illuminazione, Black utilizza il potere della matematica e si ispira a forme presenti in natura per creare un capolavoro volteggiante di luce, arte e movimento.

Lo stile minimalista di Black è illustrato nelle sue opere. "Cerco sempre di mettere in primo piano il movimento dell'opera. Sono affascinato dalla geometria naturale, dalla matematica che regge e definisce il mondo naturale. Spirali e frattali esistono ovunque in natura: questi archetipi geometrici hanno ispirato e sviluppato le mie idee per le sequenze di forma e movimento", ha spiegato.

Nebula Hive presenta un motore integrato che innesca una scarica di energia, azionando il meccanismo a catena. Possiamo immaginarci il meccanismo a catena come una spina dorsale posizionata al centro della scultura cinetica e costituita da componenti collegati, o vertebre, che determinano una successione di movimenti ammaliati. L'energia vacilla attraverso il centro, guidando fluidamente un'esibizione giocosa e ipnotica con bracci in rame tesi e illuminati, anche quando il motore è spento. Con il dissiparsi dell'energia meccanica, Nebula Hive continua a mutare in forme che ricordano una doppia elica o un lontano corpo celeste prima di tornare allo stato originale in tutto il suo splendore.

Un'altra dimensione di Nebula Hive emerge al calar della sera, quando la struttura stratificata svanisce nell'oscurità mentre le luci brillanti offrono uno spettacolo unico, come se si trattasse di una lontana galassia ellittica nell'universo. Di giorno così come di notte, in movimento o immobile, Nebula Hive penetra nell'occhio della mente, stimolando l'immaginazione con il suo dinamismo.

Per gli appassionati di tecnologia che vivono in un'abitazione connessa, Nebula Hive si connette a un'app iOS brevettata per controllare con un semplice tocco luminosità, velocità, direzione e sequenze di rotazione. Occorre stabilire un arco di tempo durante il quale l'opera funzioni autonomamente? Nessun problema: l'app è dotata anche di una funzione per l'impostazione dei programmi.

Architettura

Nebula Hive è un'opera d'amore. Nell'ottica di una continua ricerca dell'eccellenza, è stata sottoposta a innumerevoli ore di test e ricerca, specialmente quando Black ha progettato la componente elettrica all'interno del meccanismo a catena: la sua scelta è caduta sui LED per via della loro combinazione ideale tra luminosità, temperatura del colore e ampio angolo di visuale.

“L'aggiunta della luce alle mie sculture cinetiche ha portato con sé nuove dimensioni di espressione artistica, ma anche nuove sfide di progettazione e costruzione”, ha dichiarato Black. “Ho dovuto studiare elettronica e svolgere ricerche su una serie di nuovi materiali e tecniche per concretizzare le mie idee”.

Questa opera d'arte contiene più di 2000 componenti su misura, realizzati a mano da Black o da artigiani britannici di fiducia. Ciascun componente è lavorato a partire da ottone massiccio, dopodiché viene lucidato a mano in modo impeccabile e placcato in nichel prima del montaggio. Inoltre, ogni LED viene incapsulato con cura in una sfera di acrilico trasparente.

Black è orgoglioso di avvalersi di materiali di qualità prodotti localmente in Gran Bretagna. “Ho selezionato e progettato personalmente ogni componente di Nebula Hive, dai componenti di base alle diverse parti fatte su misura. Lavoriamo con un magnifico team di produttori britannici, da ingegneri meccanici a lucidatori di metalli, per ottenere la rifinitura di alto livello di cui abbiamo bisogno”.

Durante il processo di costruzione vengono utilizzati svariati utensili e macchinari, anche se Black e il suo team utilizzano lo strumento più versatile in assoluto, le mani, oltre a una serie di morse, pinze e strumenti di saldatura per il cablaggio della lampada. Dall'inizio alla fine, la costruzione richiede circa 12 settimane, dovute principalmente al laborioso processo di montaggio manuale dell'opera cinetica.

Biografia

Fondata nel 2016 da Ivan Black, un artigiano con quasi vent'anni di esperienza nella costruzione di oggetti cinetici, INK è uno studio di design britannico in cui si uniscono arte, design e tecnologia per creare luci cinetiche interattive. Situato all'estremità sud-occidentale del Galles, lungo la famosa costa del Pembrokeshire, lo studio è un laboratorio completamente funzionale dotato di un'ampia gamma di strumenti e macchinari, e caratterizzato da soffitti a volta ideali per esporre e testare le sculture cinetiche in sospensione.

Sin dall'infanzia, le professioni dei genitori di Black hanno influenzato il suo futuro. È stata la madre, un'artista cinetica, a fargli scoprire la bellezza delle forme in movimento, mentre il padre gli ha insegnato ad apprezzare la precisione necessaria alla creazione di un oggetto artigianale: nel suo caso, i tappeti persiani della sua attività di Londra. Black è entrato nell'età adulta già affascinato dalla ripetizione di sequenze e con una profonda comprensione della dedizione e dell'abilità necessarie per dare vita a opere di alta qualità. Ha inoltre trascorso diverso tempo viaggiando in India e nel resto dell'Asia, assimilando l'arte locale e creando molte delle sue opere strada facendo, prima di tornare a Londra per iniziare formalmente la sua carriera.

“Mi è sempre piaciuto lavorare con le mani e ho dimostrato sin da una tenera età un'affinità per le abilità artigianali. Nella prima adolescenza, ho iniziato a interessarmi alla realizzazione di sculture

e a incorporarvi quasi da subito elementi in movimento; ho un'innata passione per la risoluzione dei problemi, quindi mi piaceva prefissarmi delle sfide", ammette Black.

Le opere cinetiche di Black sono state esposte in gallerie e parchi scultorei di tutto il mondo, dal Peggy Guggenheim Museum e Cass Foundation a Flowers East, Interart Sculpture Park e Palmyra Sculpture Centre. Altre sono state acquistate per collezioni private.