

Галерея MB&F M.A.D.Gallery представляет кинетические скульптуры Дженнифер Таунли, вдохновленные законами геометрии

«Есть геометрия в гудении струн, есть музыка в интервалах между сферами», – знаменитые слова великого математика Пифагора как нельзя лучше подходят для описания удивительных кинетических скульптур Таунли. Вращение шестеренок заставляет зрителя взаимодействовать с ее работами, открывая его восприятию новое измерение.

Дженнифер Таунли родилась в Голландии. Детское увлечение геометрическими формами привело ее к знакомству с работами ее соотечественника Мариуца Эшера – возможно, самого известного художника-графика в мире. Его «невозможные» фигуры и бесконечные цепочки форм вдохновили Таунли на дальнейшее исследование геометрической составляющей искусства.

Врожденная страсть к геометрии наряду с увлеченностью наукой и техникой нашла воплощение в кинетическом искусстве, в котором в равных частях сочетаются механика и оптические иллюзии. Внешний облик ее скульптур чрезвычайно прост и притягателен, и вместе с тем они завораживают, интригуют и ускользают от понимания.

Скульптура Cubes («Кубы») напоминает мозаику, однако зритель не может понять, сложена она из кубических пластин или из ромбовидных. Небольшой электродвигатель с приводом едва заметно изменяет положение скульптуры как по горизонтали, так и по вертикали, подчеркивая оптическую трехмерность конструкции. Благодаря игре света отдельные элементы мозаики то «загораются», то прячутся в тень, следуя ритму хронометрически выверенной хореографии.

Круговые движения и зубчатые колеса присутствуют практически во всех работах Таунли. Яркий тому пример – скульптура De Rode Draad, состоящая из медленно вращающихся шестеренок и натянутого красного шнура. По мере вращения зубчатых колес на белом фоне образуются и распадаются геометрические формы, расположение которых постоянно меняется.

Основу скульптуры Lift («Лифт») составляет система зубчатых колес, соединенных тонкой металлической цепью, которые то поднимаются, то опускаются. Большое ведущее колесо в центре композиции вращается с постоянной скоростью, передавая момент вращения на черную цепь. Маленькие колеса разных размеров, оси которых смещены от центра, вращаются каждое со своей скоростью, а подвешенные латунные гирьки обеспечивают постоянное натяжение цепи. Воздействие механической энергии придает движению всей конструкции своеобразный «непредсказуемый» загадочный характер, надолго притягивающий взгляд.

В модели Squares («Квадраты») также используется принцип кругового

вращения. Вырезанные из дерева тонкие решетки образуют ряд плавно меняющихся геометрических форм, которые появляются, исчезают и возникают вновь по мере взаимодействия колес, вызывая ассоциации с работой часового механизма.

От созерцания этих бесшумных кинетических скульптур возникает чувство умиротворения – это качество присуще далеко не каждому произведению искусства. На любом расстоянии и под любым углом зрения работы Таунли зачаровывают и интригуют. Несомненно, они привлекут внимание всех тех, кто интересуется часовым искусством.

Биографические данные

Голландка Дженнифер Таунли окончила в 2008 году Королевскую академию изящных искусств в Гааге и с тех пор работает как независимый художник, создавая серии плавно движущихся металлических скульптур.

Кинетические скульптуры Таунли с тщательно проработанными деталями совершают повторяющиеся движения, порождая сменяющие друг друга цепочки, тонко воздействуя при этом на сознание зрителя. Ее творчество построено на спокойном безостановочном движении, в ходе которого появляются и исчезают непрерывно меняющиеся формы.

Уникальные работы Таунли – это плод увлечения наукой, особенно физикой, математикой и механикой. Большое влияние на нее оказали геометрические мотивы и математические зарисовки М. Эшера. Скульптор не устает удивляться тому, как надежные, кажущиеся вечными механические конструкции могут превращать простые круговые движения в сложные многоплановые или даже хаотичные построения.

Помимо любви к механике, Таунли также постоянно изучает особенности восприятия людьми окружающего мира. Оптические иллюзии хорошо отображают то, как наш мозг пытается перевести зрительную информацию в знакомые ему понятия. Хаос раздражает, а порядок приносит успокоение. Таунли создает скульптуры, в циклических движениях которых хаос чередуется с упорядоченными структурами, производя на зрителя, испытывающего то напряжение, то умиротворение, почти гипнотический эффект.