

Cuatro interpretaciones del arte. Cuatro estilos escultóricos. Un tema fascinante... Es todo un honor para la MB&F M.A.D.Gallery presentar esta colección de «Entomología Mecánica» formada por esculturas inspiradas en insectos realizadas por cuatro artistas de gran talento provenientes de ambos lados del Atlántico.

Esta colección —la primera exposición temática de la M.A.D.Gallery—, que fusiona de forma espectacular el mundo de la historia natural con el metal, los mecanismos y las máquinas, incluye las criaturas mecánicas «MeCre» de Gaby Wormann, los insectos de fundido en bronce «Duellona» de Christopher Conte, las mariposas con mecanismos de relojería de Paul Swan Topen y las Scissor Spiders de Christopher Locke. Cada creación es fruto de la fértil imaginación de estos artistas y de su excepcional destreza artística.

La entomología es el estudio científico de los insectos. Es probable que ya todos hayamos tenido la ocasión de observar más de una colección entomológica, empezando por las salidas escolares a anticuados museos repletos de cajones de madera con cubiertas de cristal y curvilíneas campanas con cientos de especímenes de insectos cuidadosamente ordenados y perfectamente etiquetados con sus lugares de origen y sus nombres latinos.

Los artículos de la exposición entomológica de la M.A.D.Gallery incluyen o evocan un amplio rango de insectos —o artrópodos, para ser exactos—, algunos de ellos alojados en mostradores especiales de madera y cristal, algunos de ellos en campanas de cristal y otros incluso con su nomenclatura latina. Pero, al tratarse de una presentación de la M.A.D.Gallery, no se trata de una colección ordinaria de bichos; sus dotes «mecánicas» aportan ese toque fundamental para MB&F.

La exposición incluye impresionantes mariposas que le causarán un gran efecto, hermosos escarabajos que le dejarán perplejo, un sublime escorpión con un verdadero aguijón en la cola y arañas tan fascinantes que ni siquiera los aracnofóbicos más miedosos podrán resistirse a echarles un vistazo.

«MeCre» de Gaby Wormann

Gaby Wormann, que se inspira en las obras de Franz Kafka y en el trabajo de artistas como H.R. Giger y Pierre Matter, es una artista que, según sus propias palabras, «trabaja en torno a la ética individual y la intervención desbordante de la humanidad en sistemas biológicos complejos». Las alucinantes creaciones de Wormann, a las que ella misma denomina «MeCre» (acrónimo de «Mechanical Creatures»), son prueba de una destreza poco común y representan su visión futurista de la evolución de los insectos: nuevas formas de vida híbridas —organismos y mecanismos fusionados— que resultan más resistentes, eficaces y que están técnicamente optimizadas.

La artista alemana toma diminutos componentes del mundo de la relojería y de la ingeniería mecánica —por ejemplo, engranajes, platinas, muelles espirales y filamentos— y los incorpora a los cuerpos de insectos, preparados a modo de hermosos exoesqueletos mecánicos hechos a medida.

El resultado es una serie de insectos biónicos que parecen siniestramente reales. Si la visión de una araña lobo normal no le impresiona lo suficiente, entonces la *Lycosa tarantula* de Wormann —con cuerpo mecanizado y patas mecánicamente mejoradas— llevará a este arácnido a un nivel absolutamente nuevo de exotismo. De igual manera, su *Megasoma actaeon* posee impresionantes capas de engranajes mecánicos que aportan a este escarabajo rinoceronte de grandes alas un efecto de profundidad todavía mayor que el que ya le dio la Madre Naturaleza, mientras que el *Tropidacris dux* de Wormann es un saltamontes gigante con largas y elegantes antenas realizadas con muelles reales.

La creación de estas intrincadas esculturas requiere un grado excepcional de destreza, una enorme atención al detalle y un entendimiento integral de biomecánica. La M.A.D.Gallery expone nueve piezas únicas de Wormann, entre las que se incluyen una mariposa de alas de pájaro, un escorpión emperador y algunos de los escarabajos más grandes del mundo. Las distintas piezas «MeCre» se presentan en marcos de madera maciza de wengué que incorporan una técnica de doble acristalamiento, realizados en Alemania por el maestro carpintero Soeren Burmeister exclusivamente para la serie «MeCre».

Insectos de fundido en bronce de Christopher Conte

El artista Christopher Conte, basado en Nueva York, saca provecho de sus diversas habilidades y su amplia experiencia para emplear un amplio rango de materiales y técnicas de construcción en sus espectaculares esculturas, entre las que se encuentran los insectos de fundido en bronce a los que ha bautizado «Duellona».

Estas criaturas, concebidas, diseñadas y construidas por Conte, presentan patas articuladas, antenas ganchudas y exoesqueletos remachados sobre un cuerpo dividido en dos partes, consistente en dos semiesferas de fundido en bronce grabadas de motivos góticos.

Aunque la mayoría de los delicados detalles de estos motivos se realizan en el proceso de fundido, el maestro grabador de armas de fuego Michael Dubber les da forma a mano grabándolos para dotarles de su apariencia particularmente fresca. Bajo el abdomen, Conte ha situado un movimiento de reloj, símbolo del funcionamiento interno de esta criatura mecanizada. Una sola escultura puede precisar varios meses de trabajo.

Conte, que nació en Bergen, Noruega, y creció en Nueva York, se licenció en Bellas Artes antes de trabajar con prótesis durante 16 años, realizando miembros artificiales para personas con amputaciones. Durante todo ese tiempo, trabajó a la sombra creando esculturas que reflejaban su amor por la biomecánica, la anatomía y los robots. En 2008, Conte dejó su trabajo como ortopeda certificado para empezar su carrera de artista a tiempo completo.

Gracias a sus profundos conocimientos de la anatomía humana, Conte creó cráneos androides, brazos cibernéticos y corazones mecánicos de estilo *steampunk*. Ahora, con obras como «Duellona», nos prueba que su destreza no es menor a la hora de reproducir el mundo animal con su inimitable estilo escultórico.

La M.A.D. Gallery presenta sus «Duellona» en tres versiones: de bronce blanco o bronce amarillo —ambas disponibles en ediciones limitadas de 10 piezas numeradas—, así como una pieza única con una rica pátina de bronce y una piedra preciosa rojo granate.

Mariposas con mecanismos de relojería de Paul Swan Topen

Paul Swan Topen tiene gran interés en los relojes antiguos y la ingeniería, además de apasionarse por las mariposas. Este artista y diseñador nacido en Escocia ha conseguido combinar estas dos pasiones para crear sus exquisitas mariposas con mecanismos de relojería, una cautivadora polinización cruzada de insectos y mecanismos.

Topen toma estas hermosas mariposas caídas y las adorna a mano añadiendo cuerpos de latón esculpidos de forma intrincada y creados en un torno tradicional de relojero. También incorpora componentes procedentes de relojes de pared y de bolsillo antiguos, aportando la sensación de que estas criaturas mitológicas y mecánicas están dispuestas a levantar el vuelo. Puede que parezca que estos mecanismos son funcionales, pero es una mera y astuta ilusión que Topen lleva a cabo con aplomo.

Aunque parezca que mariposas y relojes habiten mundos completamente distintos, se han conectado de manera curiosa, pues relojes de péndulo originales del siglo XVI empleaban ya dispositivos como las «llaves de mariposa» o los «escapes de mariposa». Topen refuerza esta asociación entre insectos y relojes a través de sus creaciones inspiradas en estos insectos. La M.A.D. Gallery presenta ocho piezas únicas de Topen, entre las que se incluyen dos piezas animadas. Todas ellas se exponen en marcos de ébano o en campanas de cristal.

Scissor Spiders de Christopher Locke

El artista y profesor estadounidense Christopher Locke disfruta desdibujando las líneas entre el hombre y la máquina, lo viejo y lo nuevo, así como la ciencia y el arte, todo ello empleando la metalurgia, la ebanistería y la ingeniería mecánica para crear obras de arte en un estilo que él denomina «industrial figurativo».

Un ejemplo de ello son sus ingeniosas esculturas Scissor Spider, que Locke crea empleando tijeras confiscadas en los aeropuertos estadounidenses por la Transportation Security Administration (TSA) en el marco de las inspecciones de seguridad previas al embarque de los pasajeros.

«Todos los años, la TSA confisca más de 8 millones de artículos, entre los que se incluyen pistolas, cuchillos, narcóticos, espumas, postres líquidos, agua embotellada... y tijeras —afirma Locke, que se basa en Austin, Tejas—. Esto significa que todos los días se confiscan en los aeropuertos estadounidenses innumerables tijeras. Para realizar mis espeluznantes criaturas, me he servido de artículos interceptados por la TSA».

Locke crea estas llamativas esculturas reutilizando las hojas de las tijeras como patas para las arañas y los agujeros para los dedos para dar forma al cuerpo de los arácnidos. Es un honor para la M.A.D. Gallery presentar cinco piezas únicas de estas Scissor Spider realizadas por Locke como parte de su exposición «Entomología Mecánica».