

MB&F M.A.D.Gallery dà il benvenuto alle composizioni animate e ingegnose di Nils Völker, artista tedesco con uno spiccato talento per il movimento coreografato

Nils Völker, artista e ideatore basato a Berlino, eccelle nel trasformare oggetti quotidiani, dai sacchetti di plastica ai giocattoli per bambini, in composizioni ingegnose. Ogni opera prende vita respirando o danzando attraverso l'elettronica e la programmazione, utilizzate per dirigere uno spettacolo perfettamente coreografato. Conosciuto per le sue grandi installazioni artistiche, tra cui "Twelve" commissionata dal Taipei Fine Arts Museum, Völker ha rimpicciolito il proprio lavoro in esclusiva per la MB&F M.A.D.Gallery, concentrandosi sulle minute complessità del movimento e utilizzando con espressività elementi a nido d'ape nella sua esposizione "Fuchsia, Orange & Royal Blue".

In questa collezione, Völker ha catturato appieno lo spirito della M.A.D.Gallery grazie alla trasformazione intelligente di prodotti comuni in meraviglie meccaniche contraddistinte da una tecnologia di precisione. Tra volteggi e piroette, le evoluzioni all'unisono dei ventagli a nido d'ape sono ipnotiche; questa opera d'arte cinetica cambierà per sempre la nostra percezione delle decorazioni di carta!

"Fuchsia, Orange & Royal Blue"

L'esposizione "Fuchsia, Orange & Royal Blue" presenta tre opere d'arte animate, ciascuna in grado di offrire uno spettacolo ammaliante con strutture a nido d'ape decorative che ruotano, si piegano e si dispiegano con una precisione coreografata simile a quella di una squadra olimpica di nuoto sincronizzato.

Le opere d'arte tridimensionali di Völker, magnifiche reinterpretazioni di una semplice decorazione per le feste, sono semplicemente ipnotiche, sia in movimento, sia in posizione statica. Le decorazioni di carta in stile origami, realizzate in tonalità forti che vanno da un intenso blu reale a un arancione brillante, passando per un fucsia vivace, sembrano danzare sui telai laccati semi-opachi in cui sono installate. Quando si interrompe il movimento, le decorazioni a nido d'ape si fermano in una splendida posa.

La parte posteriore è strabiliante quanto quella anteriore, con motori intelligenti e componenti elettronici estremamente complessi: si pensi a un labirinto elettrico di cavi, circuiti e collegamenti in rame. *"Questo progetto mi ha consentito di esplorare il mio lavoro da una nuova prospettiva"*, ha rivelato Völker. *"Perfezionare ogni minimo dettaglio dell'architettura e del movimento è stata un'impresa impegnativa ed entusiasmante"*.

I suoni creati dalle evoluzioni delle strutture di carta sono degni di nota. Potrebbero essere paragonati a onde che si infrangono dolcemente sul bagnasciuga ogni volta che le decorazioni si aprono e si chiudono.

I motori estremamente silenziosi consentono di udire il fruscio della carta, senza che venga coperto da un meccanismo rumoroso. *"Uno dei motivi per cui ho voluto rendere i motori così silenziosi è fare sì che le persone dimentichino come funziona l'opera e si godano semplicemente la sua bellezza quando è in movimento"*, ha aggiunto.

“Orange” è una serie di quattro strutture di carta a nido d'ape di color arancione brillante ancorate a una base quadrata di 50 x 50 cm. L'opera è un'edizione limitata di 28 esemplari e funziona come pezzo unico individuale o come parte di undittico o trittico. Le cinque decorazioni di carta a forma di goccia di “Fuchsia” sono disposte in fila indiana, creando un'immagine sbalorditiva su un lungo tavolo. È disponibile in 18 esemplari da 112 x 7 cm. “Royal Blue” è limitato a 8 esemplari e presenta 16 ventagli circolari in una vivace tonalità blu cobalto che danzano su un telaio quadrato di 110 cm.

Ogni base è laccata con una versione scura del colore complementare dell'oggetto di carta a nido d'ape.

Costruzione

La storia della collezione “Fuchsia, Orange & Royal Blue” ha inizio con le decorazioni a nido d'ape, oggetti utilizzati comunemente per le feste. Völker ha giocato con questo materiale e si è ispirato a idee fantasiose per la sua opera cinetica collegando le decorazioni di carta a motori e costruendo un prototipo fattibile del suo design originale.

Affascinato dal risultato, ha quindi iniziato ad apportare modifiche dettagliate che hanno dato vita a due serie di prototipi, ciascuna sempre più vicina alla perfezione che stava cercando. La sua idea relativamente semplice è divenuta realtà nel giro di un anno. *“I componenti elettrici e meccanici si uniscono durante un procedimento alquanto dettagliato al fine di personalizzare e definire le specifiche per la programmazione della comunicazione in tutta l'opera”*, spiega Völker. *“I circuiti di questa collezione raggiungono davvero nuovi livelli nell'elettronica”*.

Settantaquattro motori serializzati e personalizzati, quasi 10.000 punti di saldatura e mesi di duro lavoro hanno dato alla luce una straordinaria opera d'arte meccanica. Dietro a ogni elemento a nido d'ape si cela una coppia di motori che alimentano il movimento; Völker ha creato su misura ciascun motore appositamente per la composizione, ottimizzandone la funzionalità e riducendone il rumore.

Il circuito progettato da Völker dirige ogni singolo movimento della composizione come un direttore d'orchestra. Il polistirene, un polimero sintetico resistente, è lavorato impeccabilmente secondo le specifiche esatte stabilite da Völker in modo da cablare e montare i motori. Funge anche da sfondo una volta dipinto con una lacca semi-opaca.

Biografia

Nato nel 1979, Völker è cresciuto in Germania e ha studiato presso la prestigiosa Bauhaus-Universität di Weimar. Dopo aver conseguito una laurea in comunicazione visiva nel 2004, si è trasferito a Berlino per lavorare al fianco del fratello nel settore del design grafico. Nel 2010, Völker ha iniziato a lavorare come artista concentrandosi principalmente su physical computing e media art.

Condividendo le sue opere su blog molto seguiti, ha acquisito popolarità. “One Hundred and Eight” è un'installazione costituita da sacchetti di plastica che si gonfiano e si sgonfiano come polmoni che respirano. Per creare questa illusione, Völker si è procurato online alcune centinaia di ventole per il raffreddamento dei computer. Questa creazione ha segnato l'inizio delle composizioni originali di Völker in cui meccanica e tecnologia si uniscono a oggetti di uso quotidiano. Le sue

Per ulteriori informazioni contattare:

Juliette Duru, MB&F SA, Rue Verdaine 11, CH-1204 Ginevra, Svizzera

Email: jd@mbandf.com Tel: +41 22 508 10 36

collezioni sono state esposte in tutto il mondo, dal Kunstmuseum Celle in Germania al 21_21 Design Sight di Tokyo, dal Fourth West Lake International Sculpture Exhibition in Cina fino alla Pyeong Chang Biennale in Corea del Sud.

Attualmente, Völker vive e lavora a Berlino.