

В залах MB&F M.A.D.Gallery проходит выставка кинетических инсталляций талантливого немецкого дизайнера Нильса Вёлькера, специализирующегося на сложных хореографических композициях

Берлинский дизайнер Нильс Вёлькер превращает такие повседневные предметы, как пластиковые пакеты и детские игрушки, в настоящие произведения искусства. Благодаря использованию программируемой электроники, управляющей сложной «хореографией», его творения оживают, дышат, танцуют. Хорошо известны масштабные инсталляции Вёлькера – например, Twelve («Двенадцать»), изготовленная по заказу Художественного музея Тайбэя. Специально для MB&F M.A.D.Gallery он подготовил серию арт-объектов более скромных размеров, получившую название Fuchsia, Orange & Royal Blue. Их объединяет слаженное взаимодействие подвижных элементов, по структуре напоминающих пчелиные соты.

Мастерское умение Вёлькера превращать обыденные предметы в механические шедевры с применением авангардных технологий идеально соответствует духу M.A.D.Gallery. Кинетические инсталляции в виде синхронно раскрывающихся и вращающихся вееров сотового типа создают гипнотизирующий эффект и дают возможность увидеть привычные декоративные элементы совершенно в новом свете.

Fuchsia, Orange & Royal Blue

Экспозиция Fuchsia, Orange & Royal Blue включает три кинетические инсталляции. В каждой из них присутствуют декоративные элементы с ячеисто-сотовой структурой, которые вращаются, раскрываются и складываются с завораживающей хореографической точностью, достойной олимпийской сборной по синхронному плаванию.

При взгляде на трехмерные работы Вёлькера сразу вспоминаются бумажные шары-соты, используемые для праздничного украшения помещений. Они притягивают взгляд как в движущемся, так и в статичном положении. Похожие на оригами элементы из бумаги ярких оттенков – насыщенно-синего, пурпурного, светло-оранжевого – словно танцуют на фоне удерживающих их полуматовых лакированных структур, эстетично замирая время от времени.

Сзади эти инсталляции выглядят не менее впечатляюще, чем спереди: сложнейшее переплетение проводов, печатных плат и медных соединений, среди которых выделяются интерактивные моторы и электронные блоки. *«Работа над этим проектом помогла мне увидеть мое творчество под другим углом, – признается Вёлькер. – Было непросто, и в то же время очень интересно постараться довести до совершенства каждую деталь композиции, движение каждого ее элемента».*

Отдельного упоминания заслуживает хорошо слышный бумажный шелест. Равномерные звуки открывающихся и складывающихся вееров вызывают ассоциации с плавно набегаящими на берег волнами.

Вёлькер использовал практически бесшумные моторы, чтобы механические звуки не заглушали тихое шуршание бумаги. *«Помимо прочего, мой выбор в пользу бесшумных моторов объясняется желанием помочь зрителю отвлечься от размышлений о том, как оно работает, и насладиться красотой движения»*, – поясняет автор.

Композиция Orange представляет собой конструкцию из четырех ячеисто-сотовых бумажных элементов мандаринового цвета, которая крепится к квадратной основе размером 50 x 50 см. Эта модель изготовлена ограниченной серией в количестве 28 экземпляров и может использоваться отдельно или как часть диптиха или триптиха. Пять бумажных элементов каплевидной формы модели Fuchsia выстраиваются в одну линию, создающую яркий контраст с длинным столом. Эта инсталляция размером 112 x 7 см выпущена в количестве 18 экземпляров. В модели Royal Blue, представленной в количестве всего восьми экземпляров, используется 16 вееров эффектного кобальтового цвета, которые выполняют сложную хореографию на квадратной конструкции (110 см).

Основа каждой модели окрашена лаком более темного тона, идеально дополняющего цвет подвижных бумажных элементов.

Изготовление

Отправной точкой в создании коллекции Fuchsia, Orange & Royal Blue стали бумажные шары-соты, используемые в качестве праздничных украшений. Этот тип декора навел Велькера на идею кинетической скульптуры, в которой бумажные элементы приводятся в движение моторами. Он начал работу над проектом с создания рабочего прототипа.

Удовлетворившись полученным результатом, дизайнер приступил к детальной проработке будущей инсталляции, что потребовало изготовления еще двух серий прототипов, каждый из которых все больше приближался к идеальному варианту. Около года ушло на то, чтобы воплотить в жизнь казавшуюся несложной идею. *«Оттачивая каждую деталь, я работал одновременно над электроникой и механикой, определяя функции и параметры, которые мне предстояло запрограммировать»*, – рассказывает Велькер. – *«Не будет преувеличением сказать, что электросхемы, которые я разработал для этой коллекции, выводят электронику на новый уровень развития»*.

Чтобы этот шедевр инженерного искусства увидел свет, потребовались 74 мотора, серийных и штучных, монтаж с 10 000 точками пайки и несколько месяцев упорной работы. Каждым мобильным элементом управляет пара моторов. Все используемые моторы сделаны на заказ для каждой конкретной инсталляции и отличаются повышенной функциональностью и бесшумностью.

Электросхема высокой степени сложности, спроектированная Велькером, управляет каждым движением инсталляции подобно дирижеру, руководящему оркестром. Основа для прокладки кабелей и монтажа моторов вырезана из полистирола, долговечного синтетического полимера, по точно рассчитанным Велькером размерам. Она покрыта полуматовым лаком и служит фоном для подвижных элементов.

Биография

Нильс Велькер родился в 1979 году в Германии. Учился в престижном университете Баухаус в Ваймаре, на факультете визуальных коммуникаций. После окончания университета в 2004 году он переехал в Берлин и стал работать вместе со своим братом в сфере графического дизайна. В 2010 году Велькер начинает творческую карьеру, специализируясь в области медиа-арта и создания интерактивных аппаратно-программных систем.

Он рассказывает о своих работах в блогах и быстро приобретает известность. Его арт-инсталляция One Hundred and Eight («Сто восемь») сделана из пластиковых пакетов, которые равномерно наполняются воздухом и сдуваются, напоминая работу легких. Максимально реалистичный эффект достигается применением около сотни вентиляторов-кулеров. Она стала первой в ряду композиций, в основу которых положено сочетание технологий, механики и бытовых предметов. Выставки работ Вёлькера проходят по всему миру: его инсталляции демонстрировались в Художественном музее Целле (Германия), музее дизайна 21_21 Design Sight (Япония), выставочном центре Fourth West Lake International Sculpture Exhibition (Китай), в рамках салона современного искусства Pyeong Chang Biennale (Южная Корея) и т. д.

В настоящее время Вёлькер живет и работает в Берлине.