

La MB&F M.A.D.Gallery a l'honneur de vous présenter les fascinantes sculptures cinétiques et interactives de l'artiste suisse Ralfonso

Ralfonso est un incontournable de la sculpture cinétique, comme en attestent ses nombreuses œuvres ayant trouvé place dans des collections permanentes à travers le monde. Opérant à mi-chemin entre l'ingénierie et l'art, Ralfonso transcende la sculpture au sens classique en ajoutant à ses œuvres du mouvement : « Art in Motion » !

La MB&F M.A.D.Gallery a l'immense plaisir de vous annoncer qu'à partir du 10 janvier 2018, elle expose à Genève une sélection d'élégantes œuvres de Ralfonso, produites à quelques exemplaires seulement.

Sculptures cinétiques

L'air, l'eau, la lumière et la notion de Temps ajoutent une quatrième dimension fascinante aux sculptures dynamiques de Ralfonso. Les mouvements de ses œuvres cinétiques naissent du monde qui les entoure, donnant lieu à des interactions à la fois dynamiques et imprévisibles selon le bon vouloir de Dame Nature.

« Le temps, et le changement dans le temps, font partie intégrante de mes travaux. Ce sont bien plus que des formes en trois dimensions, » fait remarquer Ralfonso.

Une œuvre de Ralfonso, haute de dix mètres et baptisée *Dance with the Wind*, illustre parfaitement cette notion d'interactivité avec l'environnement. L'artiste l'avait créée sur commande pour les Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Ondulant au gré de la brise la plus légère ou sous les vents les plus forts, cette sculpture danse de manière à la fois poétique et imprévisible. En venant caresser le disque plat qui se trouve au sommet de cette composition verticale, le vent anime les cinq sphères qui la composent. L'action de ce dernier est contrebalancée par une sphère lestée se trouvant à la base de la structure. L'expérience visuelle est encore plus agréable en raison du matériau choisi pour fabriquer cette œuvre : il s'agit d'un acier inoxydable, au poli miroir, dont les propriétés réfléchissantes révèlent les environs en scintillant au soleil. Une version plus petite d'un mètre de haut, produite à 15 exemplaires à destination des collectionneurs, captive les observateurs par son balancement hypnotique.

Grâce à son imagination hors pair et un don exceptionnel pour animer ses œuvres d'art, Ralfonso s'est imposé en maître de la sculpture cinétique. Ces talents uniques s'illustrent brillamment à travers *KARO*, qui tire son nom du mot allemand désignant la forme géométrique en diamant dite losange. Un regard plus attentif sur cette œuvre d'art, haute de 120 cm et fabriquée à dix exemplaires seulement, révèle 16 éléments en forme de diamant qui flottent librement et forment un losange encore plus grand. Un simple toucher de la main, une brise, si légère soit-elle, suffisent pour donner vie à ses lignes si nettes et éclatantes, le balancement de chaque losange d'arrière en avant créant différentes combinaisons de motifs à l'infini.

Une autre œuvre présentée à la M.A.D.Gallery s'intitule *EXclamation*. Il s'agit d'un point d'exclamation, penchant légèrement jusqu'à laisser croire qu'il va tomber pour de bon, avant de se redresser grâce à un système ingénieux de répartition du poids. On imagine aisément ces sculptures cinétiques évoluant en harmonie avec les arbres d'un jardin ou flottant au gré des vents sur un toit-terrasse. *EXclamation* mesure 80 cm de haut et est limitée à 33 exemplaires.

Le processus de création

Qu'il s'agisse de ses imposantes installations d'extérieur telles que *TUBUS* et ses 15 mètres de long, ou de ses sculptures plus petites dès 45 cm de haut, Ralfonso s'inspire toujours de la nature qui l'entoure et fait du monde son studio de travail.

Son processus de création s'étale sur une durée allant de quatre mois à un an selon l'étendue du projet. Ralfonso couche son idée de design sur le papier, dessinant en détail la structure de la sculpture et les mécaniques cachées qui serviront à créer des mécanismes avec un axe horizontal ou des éléments lestés. Ralfonso décrit cela comme « la recherche de l'équilibre parfait entre design, mécanique et technologie pour créer des œuvres d'art en mouvement inédites ».

Le dessin de base laisse ensuite place à la réalisation d'un prototype en trois dimensions et à échelle réduite. Ce dernier permet à Ralfonso de tester et de régler avec précision la construction de l'œuvre, parfois à l'aide de plusieurs outils CAO. S'ensuit l'étape de la construction finale, faisant appel à diverses techniques: laser, jet d'eau, découpe CNC ou encore impression 3D. L'œuvre, ainsi construite à bonne échelle, est finalement testée avant d'être prête à être installée.

Le travail de Ralfonso s'accorde à merveille avec les désirs des collectionneurs les plus exigeants: il conçoit des œuvres d'art produites à quelques exemplaires seulement ou sur mesure et spécialement imaginées pour un lieu. En fonction du lieu de l'installation, le collectionneur peut choisir le matériau de conception de l'œuvre, dans une gamme allant de l'acier inoxydable 316L ou la fibre de verre jusqu'à l'aluminium et même le Kevlar, ainsi qu'une gamme de finitions incluant des couleurs, un poli miroir ou mat. Les possibilités sont donc infinies. Les œuvres de Ralfonso ont récemment connu un grand succès lors de la vente aux enchères de Sotheby's « Contemporary Curated » à New York.

Biographie

C'est en 1999 que Ralfonso commence à créer de grandes installations cinétiques publiques. Il est désormais reconnu comme un maître en la matière. Ses œuvres peuvent être admirées dans des collections publiques, privées ou des musées à travers le monde: depuis sa Suisse natale jusqu'aux Pays-Bas, en Russie, en Chine, en Allemagne, à Hong Kong, aux Émirats Arabes Unis, en France et aux USA.

Concevant la pratique de la sculpture à l'inverse de la plupart des artistes, Ralfonso a commencé à

se faire un nom dans l'art avec de grandes installations publiques. Sa toute première commande, Moving on UP, était d'ailleurs destinée à un gratte-ciel « New Star luxury high rise » de Saint-Pétersbourg en Russie. La collection d'œuvres de Ralfonso s'est depuis considérablement agrandie avec des sculptures cinétiques à petite échelle et produites à quelques exemplaires seulement.

En janvier 2015, la chaîne TV CNN INTERNATIONAL a produit un documentaire portant sur son art cinétique à travers le monde, nommé : « THE ART OF MOVEMENT – Wind Sculptures Inspired By Nature ». Peu de temps après, le magazine FORBES a publié un article de fond parlant des plus petites sculptures de Ralfonso, qui titrait « Kinetic Art Trending In Homes Thanks to Artist Ralfonso ».

Dévoué à sa passion pour l'art cinétique, Ralfonso a co-fondé la Kinetic Art Organization (KAO, ou Fondation pour l'Art Cinétique) en 2001. Cette fondation compte à ce jour un millier de membres résidant dans plus de 60 pays à travers le monde.