

MB&F M.A.D.Gallery è fiera di presentare le ipnotiche sculture interattive e cinetiche dell'artista svizzero Ralfonso

Ralfonso è una figura di spicco nell'universo della scultura cinetica, come dimostrato dalla grande presenza delle sue opere in collezioni permanenti di tutto il mondo. Un maestro all'intersezione tra arte e ingegneria, Ralfonso va oltre la scultura tradizionale incorporando il movimento nelle sue opere: Art in Motion!

La MB&F M.A.D.Gallery di Ginevra è entusiasta di esporre una selezione delle sua serie su piccola scala, estremamente limitata, di graziose opere "Art in Motion" a partire dal 10 gennaio 2018.

Sculture cinetiche

Vento, acqua, luce e l'elemento del Tempo aggiungono un'intrigante quarta dimensione alle sculture dinamiche di Ralfonso. L'ambiente naturale alimenta i movimenti fluidi delle sue opere cinetiche creando interazioni dinamiche e imprevedibili per mano di Madre Natura.

"L'elemento aggiuntivo delle mie opere è che presentano il tempo e la sua evoluzione, andando oltre una semplice forma tridimensionale", sottolinea Ralfonso.

Un esempio perfetto di opera d'arte che interagisce con l'ambiente circostante è la monumentale *Dance with the Wind* di Ralfonso, una scultura alta 10 metri commissionata per le Olimpiadi del 2008 a Pechino. La scultura ondeggia al minimo soffio di brezza così come con i venti più forti, producendo una danza tanto poetica quanto imprevedibile. Il vento aziona una pila di cinque sfere premendo un disco piatto circolare in cima alla composizione verticale, controbilanciata dal peso di una sfera alla base. L'acciaio inossidabile lucidato a specchio sublima l'esperienza dell'osservatore, poiché le sue qualità riflettenti rivelano lo scintillio dell'ambiente circostante al sole. Una versione da collezione di dimensioni inferiori, con un'altezza di 100 cm e limitata a 15 esemplari, ammalia gli spettatori con il suo ondeggiare ipnotico.

Ralfonso padroneggia la scultura cinetica con un'immaginazione senza eguali e un'eccezionale capacità di mettere l'arte in movimento. Il suo talento inimitabile emerge chiaramente in *KARO*, una parola tedesca che significa rombo, la tipica forma geometrica del diamante. Osservando più da vicino quest'opera d'arte alta 120 cm, limitata a soli 10 esemplari, si notano 16 elementi a forma di diamante in equilibrio indipendente che costituiscono un rombo di dimensioni ancora più grandi. Le linee pulite ed eclatanti prendono vita con la brezza più leggera o il tocco di una mano, muovendo ogni rombo avanti e indietro in una combinazione illimitata di coreografie.

Un'altra opera d'arte esposta è *EXclamation*, un punto esclamativo che si inclina lentamente dando l'impressione di essere sul punto di cadere senza poi rialzarsi, un destino evitato grazie a un sistema intelligente di pesi che lo riporta in posizione eretta. Immaginate queste sbalorditive costruzioni scultoree o altre opere di Ralfonso muoversi in armonia con gli alberi di un giardino oppure ondeggiare nel vento leggero di una terrazza sul tetto. Alta 80 cm, *EXclamation* è un'edizione limitata di 33 esemplari.

Processo creativo

Dalle installazioni su larga scala all'aperto come *TUBUS*, con una lunghezza di 15 metri, fino alle sculture di appena 45 cm, l'ispirazione di Ralfonso è la natura che lo circonda: il mondo è il suo laboratorio.

Il processo creativo richiede da quattro mesi a un anno, a seconda della portata del progetto. L'idea di design di Ralfonso viene trasferita in uno schizzo in cui si delineano dettagliatamente la struttura della scultura e la meccanica nascosta necessaria per creare meccanismi con un asse orizzontale o un sistema di pesi. "Sta tutto nel trovare il punto giusto all'intersezione tra design, meccanica e tecnologia, e creare "opere d'arte in movimento" mai viste prima", spiega Ralfonso.

Il disegno iniziale viene quindi costruito in tre dimensioni utilizzando dei modellini. Per testare e perfezionare la costruzione, possono essere impiegati diversi programmi CAD. La costruzione è l'ultima fase, in cui si utilizzano tutte le tecniche disponibili tra cui laser, getto d'acqua, taglio CNC e stampa 3D. Una volta costruita in scala e testata, l'opera è finalmente pronta per l'installazione.

Le opere di Ralfonso sono in sintonia con i desideri dei collezionisti, offrendo ai clienti più esigenti serie estremamente limitate e design unici e irripetibili, personalizzati e concepiti per la località di destinazione. A seconda dell'ambiente in cui sarà alla fine installata l'opera, il collezionista può scegliere tra una gamma di materiali che spaziano da fibra di vetro e acciaio inossidabile 316L ad alluminio e persino Kevlar, con opzioni di rifinitura che includono colori e levigatura opaca o a specchio. Le possibilità sono infinite. Le sue opere sono state vendute riscuotendo grande successo all'asta "Contemporary Curated" di Sotheby's a New York.

Biografia

Ralfonso ha iniziato a creare arte cinetica pubblica di grandi dimensioni nel 1999 ed è ora un maestro riconosciuto. Le sue opere si trovano in collezioni pubbliche, private e museali di tutto il mondo, nel suo paese natale, la Svizzera, così come nei Paesi Bassi, in Russia, Cina, Germania, Hong Kong, Emirati Arabi Uniti, Francia e USA.

Seguendo un iter 'alla rovescia' con le sue sculture rispetto alla maggior parte degli artisti, Ralfonso ha iniziato sin da subito la sua carriera artistica con installazioni pubbliche di grandi dimensioni: la sua prima commissione infatti è stata *Moving on UP* per un "nuovo grattacielo di lusso" a San Pietroburgo, in Russia. Da allora, Ralfonso ha ampliato la propria collezione con sculture cinetiche su piccola scala in serie estremamente limitate.

Nel gennaio del 2015, CNN INTERNATIONAL ha prodotto un documentario sulle sue opere d'arte in giro per il mondo intitolato: "THE ART OF MOVEMENT – Wind Sculptures Inspired by Nature" (L'ARTE DEL MOVIMENTO – Sculture eoliche ispirate alla natura). Poco dopo, la rivista FORBES ha pubblicato un articolo approfondito sulle sculture più piccole di Ralfonso, intitolato "Kinetic Art Trending In Homes Thanks to Artist Ralfonso" (L'arte cinetica prende piede nelle abitazioni grazie all'artista Ralfonso).

Devoto alla sua passione per l'arte cinetica, nel 2001 Ralfonso ha co-fondato la Kinetic Art Organization (KAO), che è cresciuta sino a comprendere attualmente ben 1000 membri presenti in più di 60 paesi di tutto il mondo.

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