

Четыре авторских подхода. Четыре скульптурных стиля. Одна интригующая тема. Галерея MB&F M.A.D.Gallery представляет коллекцию Mechanical Entomology («Механическая энтомология»), в которой собраны миниатюрные скульптуры на тему мира насекомых, созданные четырьмя талантливыми творцами из Америки и Европы.

В основу этой коллекции, ставшей первой тематической выставкой в галерее M.A.D.Gallery, легла необычная встреча мира металла и механики с естествознанием. В нее вошли механические существа MeCre Габи Ворман (Gaby Wormann), отлитые в бронзе насекомые Duellona Кристофера Конта (Christopher Conte), «заводные» бабочки Пола Свона Тоупена (Paul Swan Topen) и паукообразные Scissor Spiders от Кристофера Лока (Christopher Locke). Каждое произведение – плод творческого воображения художников, помноженного на высочайшее мастерство исполнения.

Энтомология – это наука о насекомых. Пожалуй, каждому из нас доводилось в детстве видеть энтомологические коллекции во время школьных экскурсий в старомодные музеи, где за стеклом витрин и пузатых склянок хранятся сотни бережно разложенных образцов насекомых с указанием их ореола обитания и латинского названия.

В энтомологической коллекции M.A.D.Gallery представлен ряд насекомых из отряда членистоногих. Одни экспонаты разместились в витринах из дерева и стекла, другие – под стеклянными колпаками. К некоторым из них даже прилагается сопроводительная табличка с латинским наименованием. Однако уже одно то, что выставка проходит в галерее M.A.D.Gallery, наводит на мысль, что перед нами не рядовая коллекция насекомых. «Механическая составляющая» этих творений сближает их с часовыми произведениями MB&F.

Вы найдете здесь удивительных бабочек, которые вызовут у вас восторг; массивных жуков, способных пробить любую броню равнодушия; филигранно выполненного скорпиона с настоящим жалом в хвосте и очаровательных пауков, от которых не смогут отвести взгляд даже закоренелые арахнофобы.

MeCre от Габи Ворман

Габи Ворман, поклонница творчества Франца Кафки и работ Ганса Гигера (H.R. Giger) и Пьера Маттера (Pierre Matter), по ее собственным словам занимается исследованием «вопросов индивидуальной этики и произвольного вмешательства в сложные биосистемы». Удивительные, детально продуманные произведения немецкого скульптора, которые она называет MeCre (сокращение от Mechanical Creatures – «Механические существа»), отражают ее фантастическое видение дальнейшей эволюции насекомых. По мнению Ворман, в будущем могут появиться новые, гибридные формы жизни, сочетающие механику и органику – более прочные, эффективные и технически совершенные.

Ворман встраивает в настоящих насекомых, обработанных особым образом, крошечные детали часов и других миниатюрных механизмов – шестеренки, пластины, балансовые пружины, нити накалывания, образующие изысканный экзоскелет индивидуальной конструкции.

Так была создана целая серия пугающе реальных бионических насекомых. Если обычный тарантул не вызывает у вас особого интереса, вряд ли вы сможете пройти мимо экземпляра *Lycosa tarantula* с механизированным телом и ногами на механических приводах, превратившими австралийского «паука-волка» в еще более экзотическое создание. Другая модель, *Megasoma actaeon*, представляет собой жука-носорога с большими крыльями, который благодаря многоуровневому модулю из шестеренок кажется еще более массивным и внушительным, чем его обычные сородичи. А гигантский бурый сверчок *Tropidacris dux* «усовершенствован» большими антеннами-усиками, изготовленными из пружин.

Создание таких необычных микроскульптур требует виртуозного мастерства, тщательного внимания к каждой детали и обширных познаний в биомеханике. В галерее M.A.D.Gallery представлены девять уникальных работ Ворман, в том числе бабочка птицекрылка, императорский скорпион и несколько

самых крупных жуков в мире. Каждое такое механическое существо помещено в рамку из цельного розового дерева с двойным стеклом, изготовленную в Германии известным мастером Сореном Бурмайстером (Soeren Burmeister) специально для серии MeCre.

Насекомые из литой бронзы Кристофера Конта

Опираясь на свои многочисленные умения и богатый опыт, нью-йоркский художник Кристофер Конт создает уникальные скульптуры с применением самых разнообразных техник и материалов. Среди его работ есть и отлитые из бронзы насекомые, которых он называет Duellona.

Фантастические существа, задуманные и изготовленные Контом, имеют шарнирные ноги, изогнутые антенны и экзоскелет с заклепками на состоящем из двух полусфер туловище. Полусферы отлиты из бронзы и украшены гравированными готическими мотивами.

Большая часть мелких деталей предусмотрена уже в самой литейной форме. После отливки специалист по гравировке оружия Майкл Даббер (Michael Dubber) вручную украсил их гравировкой, создавшей дополнительный рельеф. С нижней стороны основной части туловища Конт разместил часовой механизм, символично отражающий сложность внутреннего устройства этого механического существа. На создание одной такой скульптуры порой уходит несколько месяцев.

Конт родился в норвежском городе Берген, а его детство прошло в Нью-Йорке. Получив степень бакалавра изобразительного искусства, на протяжении 16 лет он работал в области эндопротезирования, изготавливая протезы для тех, кто пережил ампутацию. Параллельно с этим Конт создавал скульптуры, в которых отразилось его увлечение биомеханикой, анатомией и робототехникой. В 2008 году Конт оставил работу профессионального протезиста и полностью посвятил себя творчеству.

Глубокие познания в области человеческой анатомии очень пригодились скульптору при создании андроидных черепов в стиле стимпанк, рук киборгов и механических сердец. Duellona с очевидностью свидетельствует о том, что Конту под силу воссоздать в своих скульптурах и красоту мира животных.

В галерее M.A.D.Gallery модель представлена в трех различных версиях: из белой и желтой бронзы – обе произведены ограниченными сериями из 10 пронумерованных экземпляров – и единственный экземпляр из бронзы с патиной, украшенный гранатом.

«Заводные» бабочки Поля Свона Тоупена

Пол Свон Тоупен, дизайнер шотландского происхождения, одинаково обожает винтажные часы с миниатюрными механизмами и бабочек. Ему удалось объединить эти увлечения в поразительных «заводных» бабочках, в которых красота насекомого и изысканность механики выгодно дополняют друг друга.

Тоупен прикрепляет крылья настоящих бабочек к филигранно исполненному латунному корпусу, который он вытачивает на традиционном часовом станке. В своих механических творениях он также использует детали старинных настольных и карманных часов. Созданные им фантастические существа выглядят вполне функциональными, готовыми хоть сейчас отправиться в полет – трудно поверить, что это лишь искусная иллюзия, мастерски созданная Тоупеном.

На первый взгляд, кажется, что у часов и бабочек нет ничего общего, но это не так: они символично связаны между собой начиная еще с XVI века, с выпуском оригинальных маятниковых часов, а именно с появлением ключей для завода часов в форме бабочки и спусковых механизмов типа «бабочка». Своими моделями, выполненными по образу настоящих бабочек, Тоупен усиливает связь мира насекомых и часового искусства. В экспозицию галереи M.A.D.Gallery входят восемь уникальных творений Свона, два из которых оснащены действующими механизмами. Модели заключены в рамку из черного дерева или накрыты стеклянным колпаком.

«Пауки-ножницы» Кристофера Лока

Американский скульптор и преподаватель Кристофер Лок обожает экспериментировать, стирая грань между человеком и машиной, старым и новым, наукой и художественным применением металла, работой по дереву и механическим конструированием. Результат – уникальные произведения искусства, которые сам автор объединяет под общим названием Figurative Industrial («Изобразительно-промышленные»).

Один из ярких образцов его творчества – «пауки-ножницы» («Scissor Spider»). Лок изготавливает их из ножниц, конфискованных в американских аэропортах работниками службы безопасности Transportation Security Administration (TSA) при досмотре пассажиров перед посадкой в самолет.

«Ежегодно сотрудники TSA конфискуют более 8 миллионов запрещенных предметов, среди которых оружие, ножи, наркотики, пена в аэрозольной упаковке, пудинги, бутылки с водой и, конечно же, ножницы, – поясняет Лок. – Каждый день в американских аэропортах изымается множество ножниц. Именно из таких ножниц и изготовлены мои произведения».

В этих оригинальных скульптурах изогнутые лезвия ножниц становятся паучьими лапами, а кольца для пальцев образуют тело арахнида. В рамках выставки Mechanical Entomology в галерее M.A.D.Gallery представлены пять уникальных экземпляров «пауков-ножниц» Кристофера Лока.