Ryan Kvande, artiste américain et créateur de Spunwheel, expose ses sculptures hypnotiques à la M.A.D.Gallery

La M.A.D.Gallery de Genève présente *SPUNWHEEL*, une collection fascinante de six sculptures cinétiques dont l’effet hypnotique est obtenu grâce à l’effet de moiré. Ces pièces réalisées à la main sont mises en mouvement par la rotation de deux roues qui tournent chacune dans un sens opposé, dessinant ainsi des motifs constamment changeants. Chaque création reste en mouvement pendant environ 20 minutes. Lorsqu’elle ralentit, elle commence à se « balancer » et ses roues tournent d’avant en arrière à des vitesses différentes, créant un effet kaléidoscopique captivant.

Ces œuvres d’art sont nées d’un besoin simple : celui d’habiller un mur vide. Après avoir découvert l’effet de moiré, l’artiste américain Ryan Kvande a commencé à avoir une foule d’idées pour décorer cet espace. « Le vrai défi était de parvenir à concrétiser ce que j’avais imaginé », explique Ryan. « J’ai décidé d’utiliser du bois et j’ai dû tout apprendre de zéro pour pouvoir le travailler. J’ai sculpté trois superbes pièces pour décorer ce mur nu. Lorsque je les regardais, je me perdais dans mes pensées, comme devant un feu de camp. J’ai alors su que j’avais créé quelque chose de spécial, que je me devais de partager. »

L’effet de moiré est la perception d’un troisième motif constitué de formes géométriques en mouvement constant, généré par la superposition de deux motifs de forme similaire et ajourés, tournant chacun dans une direction opposée. L’interprétation que Ryan offre de cette simple perception visuelle produit un effet envoûtant qui ne fait que renforcer notre amour pour l’art cinétique ici à la M.A.D.Gallery. Observée de loin, la pièce semble n’être qu’une seule et même forme qui s’anime de façon impossible.

Spunwheel

La collection SPUNWHEEL se compose de six œuvres d’art : chaque pièce est unique grâce à ses motifs originaux, accentués par le fil naturel du bois de bouleau baltique utilisé par Ryan.

Déjà très belles lorsqu’elles sont immobiles, ces sculptures deviennent absolument saisissantes lorsqu’elles sont mises en mouvement par une légère poussée de la main. Le spectateur est plongé dans une sorte de transe devant ces œuvres mécaniques en mouvement, dont il est presque impossible de détacher le regard.

Razzle et Trance, deux des pièces de forme circulaire, fascinent par leurs motifs rotatifs frappants. Razzle est l’une des plus grandes pièces de la collection et mesure 101 cm de diamètre, tandis que Trance, la plus petite, mesure seulement 78 cm. Toutes deux sont revêtues d’une teinture brun foncé.

Avec 91 cm de diamètre, Zip présente une architecture aérienne, accentuée par des tons rouge vif en son centre, et dessine un motif saisissant, constamment changeant. Avec une composition de couleurs similaire à celle de Zip, Flow arbore un design complexe de 78 cm de diamètre, et semble se fondre dans le mur lorsqu’elle s’anime.

Véritable plaisir pour les yeux, le motif central bleu céruléen de Tranquil et de Flux est propice à la méditation, à l’instar du son des vagues.

Ces sculptures cinétiques en trois dimensions sont profondément envoûtantes. Une seule d’entre elles ravira le spectateur pour longtemps : qu’il en associe plusieurs, et c’est l’extase assuré.

Le processus de création

Chaque sculpture en bois est réalisée à la main par Ryan Kvande, de la conception jusqu’aux toutes dernières finitions. Ryan commence par dessiner le motif sur du bouleau baltique, un bois robuste, doté d’un très beau fil. Ensuite, il le découpe, lentement et avec précision, à l’aide d’une scie à chantourner. Pour un résultat irréprochable, il peaufine le travail à l’aide d’une perceuse à colonne laser. L’une des étapes les plus importantes du processus est de mesurer et de découper méticuleusement les roues afin que les motifs tournent parfaitement.

L’étape suivante consiste à arrondir les angles à l’aide d’une détoureuse, avant de parfaire la forme finale avec une ponceuse à courroie. Le ponçage est terminé uniquement lorsque l’intégralité de la pièce a été poncée à la main. Ryan applique ensuite plusieurs couches de teinture pour bois brun foncé, puis les rehausse de tons bleu céruléen, rouille ou rouge vif. Afin d’accentuer encore davantage le fil, une dernière couche d’huile de tung, très résistante à l’eau, est appliquée sur le bois. Ce processus donne naissance à une sculpture tout à fait unique et fascinante.

Afin que la sculpture puisse tourner le plus longtemps possible, chaque pièce est munie de roulements à billes étanches de très haute qualité en acier inoxydable, qui permettent à la sculpture de rester en mouvement pendant environ 20 minutes après une seule poussée. La durée du mouvement dépend de la taille de la sculpture et du poids des roues, qui affectent également la façon dont la pièce s’arrête naturellement de tourner. Les pièces ont un diamètre allant de 78 à 101 cm et une profondeur qui peut mesurer jusqu’à 12,5 cm. Pour entrer en mouvement, elles ne requièrent ni pile, ni moteur, ni aucune source d’énergie.

À propos de l’artiste

En créant cette collection extraordinaire et unique de sculptures murales et cinétiques en bois, Ryan Kvande a véritablement trouvé sa voie artistique. Pour conceptualiser ces designs hypnotiques, il visualise des formes et des lignes en mouvement. « À mes yeux, le plus important est de parvenir à concrétiser ce qui existait uniquement dans mon esprit et de le partager avec le public », déclare Ryan. « Je souhaite à chacun de pouvoir vivre cette expérience. J’espère que vous apprécierez autant que moi ces créations nées de mon imagination. » Ses œuvres primées sont exposées à travers le monde, dans des collections publiques et privées.