

La M.A.D.Gallery de MB&F tiene el orgullo de presentar las fascinantes esculturas cinéticas e interactivas del artista suizo Ralfonso

Ralfonso es una gran fuerza motriz en el mundo de la escultura cinética y prueba de ello son la gran cantidad de sus obras presentes en colecciones permanentes de todo el mundo. Ralfonso, maestro en la intersección del arte y la ingeniería, va más allá de la escultura tradicional al incorporar el movimiento a sus obras: ¡crea arte en movimiento!

Aquí, en la M.A.D.Gallery de MB&F de Ginebra, estamos entusiasmados por mostrar una selección de series muy limitadas de su elegante «Art in Motion» o arte en movimiento de pequeño tamaño, a partir del 10 de enero de 2018.

Esculturas cinéticas

Viento, agua, luz y el elemento del tiempo añaden una intrigante cuarta dimensión a las esculturas dinámicas de Ralfonso. El entorno natural proporciona energía a los fluidos movimientos de sus obras cinéticas creando interacciones dinámicas e impredecibles a manos de la Madre Naturaleza.

«Mi obra tiene un elemento adicional, el tiempo y el cambio que se produce con él, por lo que desborda las formas meramente tridimensionales», señala Ralfonso.

Un ejemplo perfecto de una obra de arte que interactúa con su entorno es la monumental *Dance with the Wind*, de Ralfonso, de 10 metros de altura, que fue encargada para los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Esta escultura ondula con la más suave de las brisas o con los más fuertes vientos, para producir una danza poética a la par que impredecible. El viento acciona una pila de cinco bolas empujando un disco redondo y plano situado en la cúspide de la composición vertical, cuyo peso se compensa y equilibra mediante una esfera lastrada en la base. El acero inoxidable con pulido especular mejora la apreciación del observador, gracias a sus cualidades reflectantes que muestran los alrededores resplandecientes por el sol. Una versión más pequeña destinada a coleccionistas, de 100 cm de alto y limitada a 15 piezas, maravilla a los espectadores con su oscilación hipnótica.

Ralfonso domina la escultura cinética dando pruebas de una imaginación sin par y de una capacidad excepcional para poner el arte en movimiento. Estos talentos únicos destacan luminosamente en *KARO*, una palabra alemana traducible como rombo, o una representación geométrica del diamante. Al inspeccionar de cerca esta obra de arte de 120 cm de alto, limitada a solo 10 piezas, observamos 16 elementos con forma de diamante que se equilibran y forman entre sí un rombo aún mayor. Sus líneas claras y sorprendentes cobran vida con la brisa más leve o con un pequeño gesto de la mano, moviendo cada rombo hacia atrás y hacia delante y creando una combinación de pautas ilimitadas.

Otra de las obras de arte de la muestra es *EXclamation*, un signo de exclamación que parece querer caerse al suelo para quedarse ahí, pero no lo hace, balanceándose en su lugar gracias a un inteligente sistema de pesos que hace que se tenga en pie. Imagine estas sorprendentes construcciones esculturales o cualquiera de las otras brillantes obras de Ralfonso moviéndose en armonía con los árboles en un jardín o columpiándose en la brisa sobre una hermosa terraza. *EXclamation*, de 80 cm de alto, es una edición limitada de 33 unidades.

Proceso creativo

Tanto para las instalaciones de exterior a gran escala —por ejemplo, *TUBUS*, de 15 metros de largo— como para sus esculturas de tan solo 45 cm, la inspiración de Ralfonso proviene de la naturaleza que lo rodea... y el mundo entero está en su estudio

El proceso creativo dura entre cuatro meses y un año en función del ámbito de aplicación del proyecto. La idea de Ralfonso se transfiere a un boceto en el que se detalla la estructura de la escultura y la mecánica oculta que será necesaria para crear los mecanismos de eje horizontal o con elementos que ejerzan de contrapeso. Se trata de «dar con el punto de encuentro perfecto entre diseño, mecánica y tecnología y crear piezas "art in motion" nunca antes vistas», tal y como describe Ralfonso.

A continuación el dibujo inicial se construye en tres dimensiones empleando modelos pequeños. Para probar y ajustar al máximo la construcción es posible que se empleen varios programas CAD. La construcción es el paso final en el que se emplean todas las técnicas disponibles, incluido el láser, el corte por chorro de agua, el corte en máquina CNC y la impresión 3D. Una vez fabricada la obra a escala real y probado su funcionamiento, estará lista para su instalación.

Las obras de Ralfonso entran en consonancia con los deseos de los coleccionistas, pues ofrece series muy limitadas y diseños únicos y personalizados concebidos para instalaciones específicas para sus clientes más exigentes. En función de la implantación final de la instalación, el coleccionista puede escoger entre una amplia variedad de materiales que van desde el acero inoxidable 316L y la fibra de vidrio al aluminio e incluso el Kevlar, con opciones de acabado en colores o pulidos mate o en espejo. Las posibilidades son infinitas. Recientemente, sus obras se vendieron con gran éxito en la subasta de la casa Sotheby's de Nueva York conocida como «Contemporary Curated».

Trayectoria

Ralfonso empezó a crear arte cinético público y de gran tamaño en 1999 y hoy en día es un reconocido maestro en la materia. Sus obras pueden encontrarse en colecciones públicas, privadas y en museos de todo el mundo, desde en su Suiza natal hasta en Países Bajos, pasando por Rusia, China, Alemania, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos, Francia y Estados Unidos.

Ralfonso, cuya trayectoria artística es inversa a la de la mayoría de los artistas, empezó su carrera directamente con instalaciones públicas de gran tamaño; de hecho, el primero de los encargos que recibió fue *Moving on UP*, para el «edificio de lujo Nueva Estrella» de San Petersburgo, Rusia. Desde entonces, Ralfonso ha seguido ampliando su colección con series de esculturas cinéticas a pequeña escala y en series muy limitadas.

En enero de 2015 CNN INTERNATIONAL produjo un documental acerca de su arte cinético a lo largo y ancho del mundo, titulado «EL ARTE DEL MOVIMIENTO: Esculturas eólicas inspiradas por la naturaleza». Poco después, la revista FORBES publicó un artículo detallado acerca de las esculturas más pequeñas de Ralfonso, de título «El arte cinético es tendencia en el hogar gracias al artista Ralfonso».

Ralfonso, dedicado a su pasión por el arte cinético, cofundó la Kinetic Art Organization (KAO) en 2001, que ya cuenta con 1000 miembros procedentes de más de 60 países de todo el mundo.