

Мигель Шевалье

«Художники тоже исследуют»

Нина ЭММ-001

Мигель Шевалье начал заниматься цифровым искусством даже раньше, чем оно оформилось в самостоятельное направление — в 1978 году. В своих проектах художник создает виртуальные города, воспроизводит природные явления и паттерны и переосмысливает идеи классического изобразительного искусства. Его работы отличаются интерактивностью: зрители физически задействованы в художественный процесс и становятся его ключевой частью.

Цитата из интервью Мигеля Шевалье журналу STRELKA

- « ... я создаю и интерактивные произведения, и обычные. Движение даёт возможность взаимодействовать с пространством, классические предметы искусства так не умеют. Таким образом, задействуется всё тело, и человек может познать не совсем привычные аспекты искусства через тело. Я использую систему очень простых сенсоров. Чтобы взаимодействовать с моими произведениями, не нужно специальной тренировки. Человек двигается вправо — изображение тоже двигается вправо. Всё предельно просто и зависит от интуиции. *В моих произведениях есть элемент импровизации и случайности, и это сильно влияет на восприятие и закладывает в произведения бесконечное количество возможностей, которые реализуются в зависимости от скорости движения или количества зрителей. Результат непредсказуем.*»

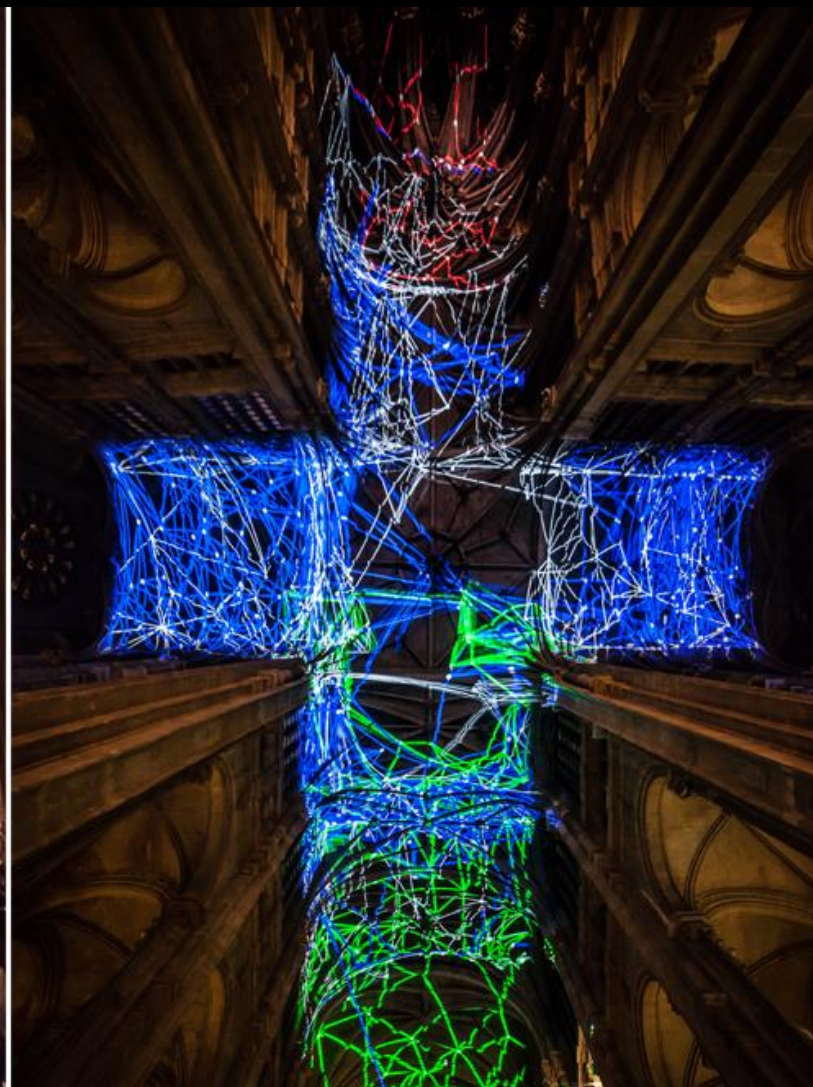
Небесные своды: цифровая интерактивная инсталляция от Мигеля Шевалье в парижской церкви Сен-Эсташ

Цифровая интерактивная инсталляция под названием «Небесные своды» (Voûtes Célestes) была представлена на суд зрителей в октябре 2016 года в соборе св. Евстафия (Сен-Эсташ) в Париже.

Специально для мероприятия художник создал несколько графических вселенных, которые создаются в реальном времени и используют свой цифровой язык, чтобы проиллюстрировать и интерпретировать множество понятий, таких как успехи в учебе, здоровье, Африка, биология, нейронауки, физика, биотехнологии и т.д.

На потолке центрального нефа графические модификации 35 цветных сетей сменяли друг друга в режиме реального времени. Реагируя на движение присутствующих гостей, большие композиции принимали и теряли свою форму, создавая постоянно обновляющиеся разнообразные вселенные.

Например, чтобы проиллюстрировать исследования Стивена Хокинга о черных дырах, Мигель Шевалье представил среду, сделанную из тысяч созвездий, которая погружает гостей в тайну Вселенной. Демонстрация сопровождалась органными музыкальными импровизациями Батиста-Флориана Марл-Уврара (Baptiste-Florian Marle-Ouvrard) и пением церковного хора.

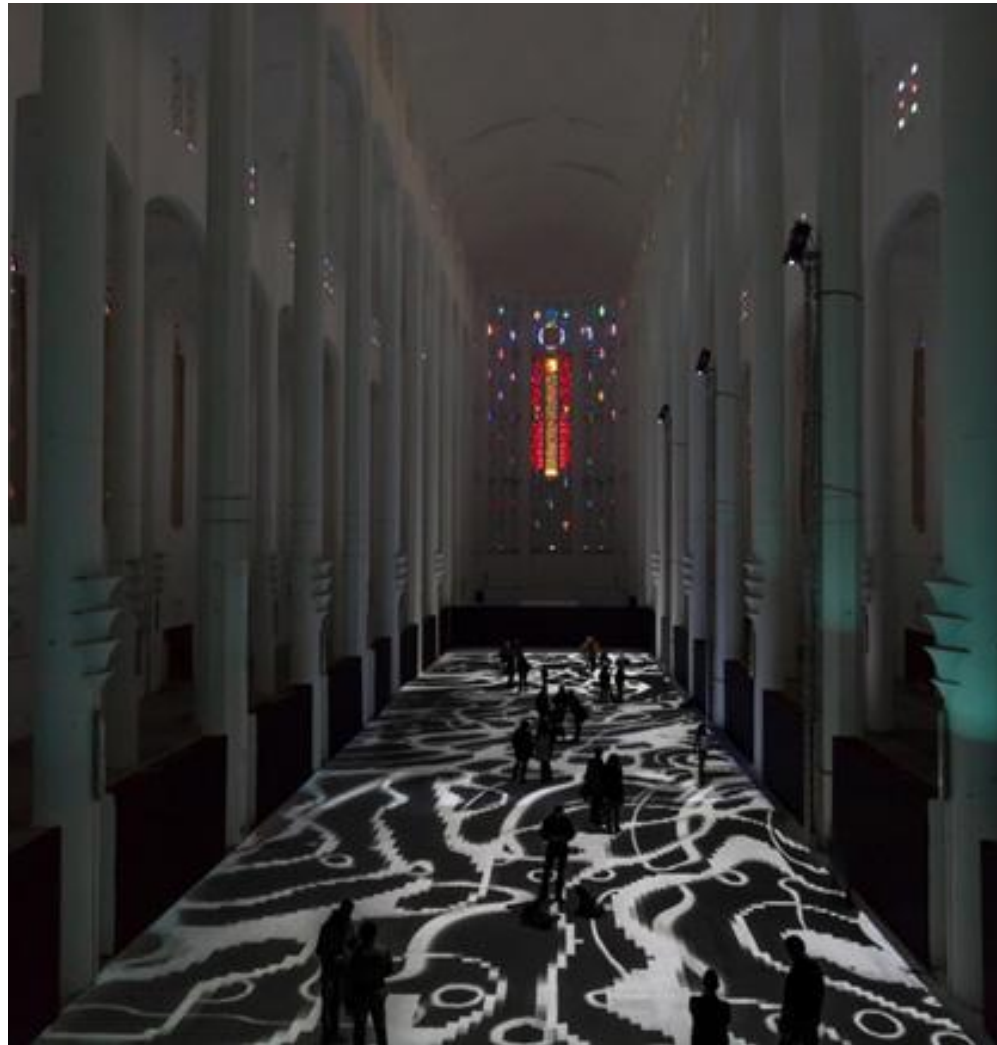
Световые потоки динамично фокусировались на колоннах и арках, подчёркивая их объём и усиливая впечатление высоты и лёгкости архитектурного памятника.

Цитата из интервью Мигеля Шевалье журналу STRELKA

- «Технологии позволяют воскресить живопись, создавать то, что другие виды искусства не позволяют создать. Наш мир современен не потому, что у нас есть компьютер, а потому, что мы используем новые способы созидания. Многие авангардные художники в наше время изобретают велосипед. *Для меня оригинальность — это умение удивлять, развивать и делать что-то, что другие ещё не делали.* Можно, конечно, продолжать писать и делать скульптуры из дерева, но крайне редко появляются художники (они существуют, но их очень мало), которые создают в этой сфере нечто принципиально новое.»

Световая инсталляция на полу собора Сакре-Кер

Французский художник Мигель Шевалье украсил собор Сакре-Кер гигантской световой инсталляцией, которая была создана под влиянием биологии, строения микроорганизмов и клетки. Она была разработана в сотрудничестве с французским институтом программного обеспечения в Касабланке, а также фирмой Voxels Productions. Его "Магические ковры" расплываются, "делятся" на пиксели, меняют цвет или становятся черно-белыми, выполняя почти "хореографические" движения под музыку Мишеля Редольфи.

Стоит сказать, что церковь уже давно не посещается, а потому не используется для богослужений, так что ее «перезагрузка» в храм искусства не должно задеть чьих-либо религиозных чувств.

Помещение церкви в сочетании со специально подобранной композитором музыкой создает нужную атмосферу для наслаждения высокотехнологичным искусством.

Цифровые инсталляции-арабески на одной из самых красивых набережных ОАЭ

На этот раз художника вдохновили арабески – сложные восточные орнаменты родом из средневековья. Шевалье представил свое творение в рамках 17-го исламского художественного фестиваля в эмирате Шарджа (ОАЭ).

Интерактивная инсталляция художника под названием **Digital arabesques 2014** («**Цифровые арабески 2014**») была установлена на набережной **Аль Маджаз** (Al Majaz Waterfront), находящейся на живописном берегу лагуны Халид.

«Цифровые арабески» Шевалье – это оригинальный взгляд на традиционное искусство исламской культуры. Посредством современных цифровых технологий художник предлагает зрителям взглянуть на узоры традиционной марокканской керамической плитки, «прикоснуться» к средневековым арабескам и полюбоваться искусными восточными мозаиками.

Инсталляция «Цифровые арабески 2014» является первой по-настоящему открытой городской установкой мастера – до этого все представления художника, так или иначе, проходили в помещениях. Шевалье понадобилось шесть видеопроекторов, с помощью которых и выстраивалось новое архитектурное пространство в рамках городского пейзажа.

Пришедшие вечером на набережную Аль Маджаз разочарованы не были - сложные геометрические узоры постоянно обновлялись, а буйство красок радовало глаз. Прямо под ногами формировались и распадались красочные мозаичные панно, а витиеватые узоры красиво опоясывали камни на набережной. Зрителям оставалось лишь дивиться уникальному калейдоскопу образов и форм, предложенных художником в таком нетривиальном цифровом представлении.

Цитата из интервью Мигеля Шевалье журналу STRELKA

- «Художники тоже исследуют. Многие начали интересоваться видео и работать с ним, создавать интерактивное искусство уже в 1960-1970-х годах. Тогда технологии были не такими сложными, как сейчас, но они уже существовали и входили в обиход. Интерес был в том, чтобы понять, как можно, пользуясь современными технологиями, создавать произведения искусства, которые не будут лишены поэзии, чувственности и одновременно будут отражать мир, в котором мы живём..... В наше время очень интересно наблюдать, как мир реальный и мир виртуальный проникают друг в друга и как они существуют параллельно. Я не считаю, что они несовместимы. Тем более что мы с помощью 3D-принтеров можно воплощать в реальности то, что кажется виртуальным. Меня эта взаимосвязь очень мотивирует и вдохновляет.»

Спасибо за внимание!