

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ВЫСШАЯ ШКОЛА
ЭКОНОМИКИ

ШКОЛА ДИЗАЙНА
ФАКУЛЬТЕТ КОММУНИКАЦИЙ,
МЕДИА И ДИЗАЙНА

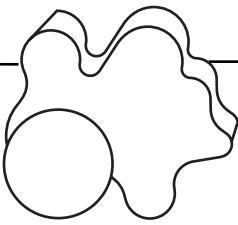
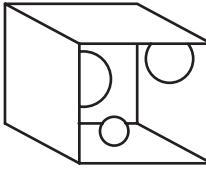
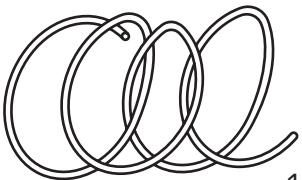
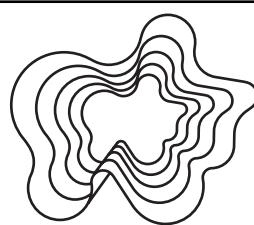
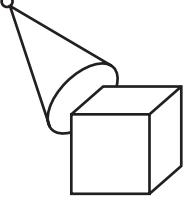
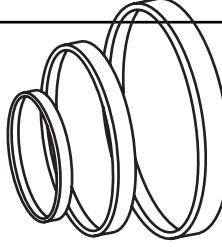
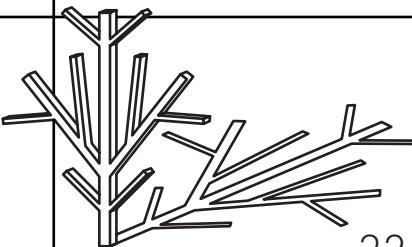
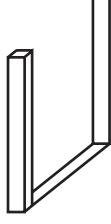
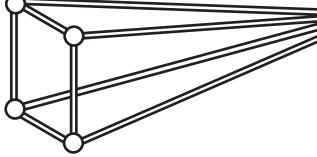
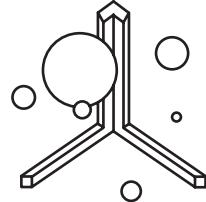
игра света в современных световых инсталляциях

Евтодиева Мария, Арсений Попов,
группа Б14Д32

HSE
ART
AND
DES
IGN
SCH
OOL

куратор: Ларцев Александр Евгеньевич
резензент: Журавлев Александр Олегович

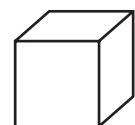
Содержание

вступление	объект	пространство
	4	
отражается	 6	 48
рассеивается	 14	 56
меняет цвет	 24	 62
отбрасывает тень	 32	 76
показывает в темноте	 40	 84

условные обозначения:

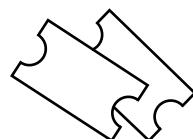
коллекция музея

оформление
пространства

заказ бренда

фестивальный проект

игра света в современных световых инсталляциях

Вступление

Это исследование продолжает тему игры света, которую мы выбрали для изучения в качестве теоретического обоснования нашей дипломной работы «Разработка умных портативных светильников Lila и дальнейшее продвижение бренда». После базового исследования формы световых объектов на примере дизайна современных светильников, который мы рассмотрели в первой части работы, мы решили сосредоточиться на свойствах света.

Задача этой книги состоит в том, чтобы подробно рассмотреть и выделить свойства света, которые играют значимую роль в современных световых инсталляциях. Исследовательский вопрос мы определили так: «Каким образом различные свойства света раскрывают и дополняют смысл световых инсталляций?» Мы выбрали именно инсталляции в качестве объекта изучения потому, что в этом случае взаимодействие со светом у посетителя проявляется не только на физиологическом уровне и уровне базового восприятия эстетичности, но и на эмоциональном и интеллектуальном уровнях. При этом важно отметить, что нашей целью не является критический анализ и структуризация произведений искусства, исследовательский интерес заключается в анализе опыта световых образов и ощущений.

Структуру повествования мы сформулировали аналогично первой части: в качестве функциональной таблицы. Название каждого раздела книги — это одноименные физические свойства света, которые нам удалось выделить после изучения материалов по теме. Каждое свойство поведения света мы рассматриваем по отношению к отдельному предмету, либо по отношению к пространству. Таким образом, две этих категории являются направляющими в содержании.

Также аналогично исследованию современных светильников, по ходу повествования мы, используя наиболее яркие и подходящие примеры, описываем проявления световой игры.

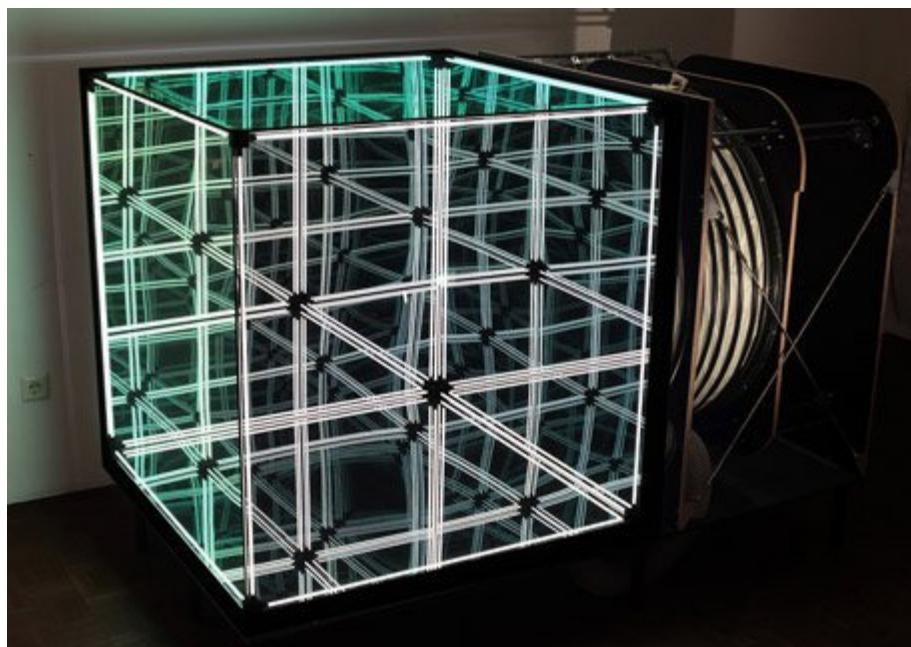
В ходе исследования мы выделили общую тенденцию, которой следуют многие современные художники световых инсталляций. Эта тенденция состоит в ориентировании на всестороннее взаимодействие со зрителем в реальном времени. Это говорит о том, что у современного человека есть интерес к искусственным технологиям, максимально приближенным к природным. Этот интерес динамичен и возрастает прямо пропорционально уровню взаимодействия. Далее мы рассмотрим историю этого взаимодействия в контексте игры.

Ссылки на сайты из этого раздела:

1. Dezeen: [сайт]. URL: <https://www.dezeen.com/2017/11/06/giles-miller-light-reflecting-sculpture-2000-pennies-northern-design-festival-installation/> [дата обращения: 11.10.2017].
2. Newman for Use: [сайт]. URL: <https://www.dezeen.com/2014/06/21/n-light-membrane-by-numen-for-use-venice-architecture-biennale-2014/> [дата обращения: 09.09.2017].

**Отражается
от предмета**

2.1 N-Light Membrane. Newman/For use. Венеция, 2016.

Бесконечная сетка света из фантастических историй воплотилась в жизнь благодаря произведению творческой группы Newman/For use. Инсталляция N-Light Membrane содержит в себе Вселенную из гибких мембран. Художники Newman исследовали кривизну временного пространства с помощью специального резервуара.

Три поверхности куба выполнены из полупрозрачных зеркал, а остальные три сделаны из отражающей фольгимембранны. За резервуаром находится воздушная турбина. Под воздействием воздуха мембранны начинают деформацию в декартовской бесконечной сетке.

2.2

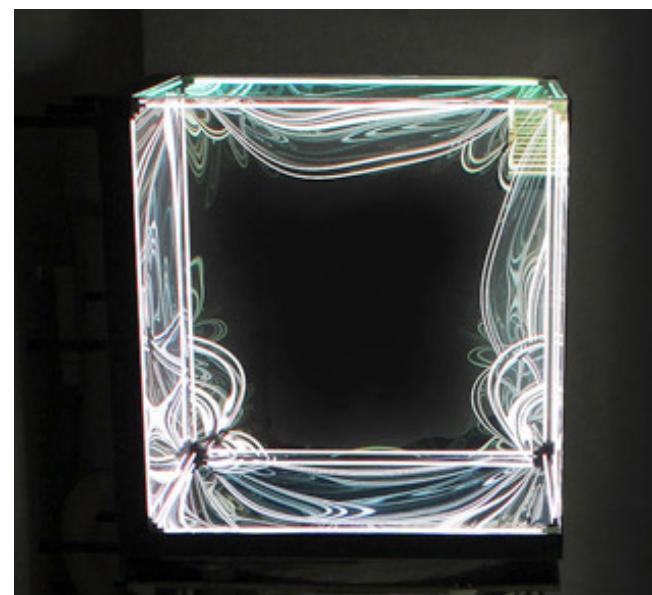
отражается от предмета

Когда резервуар наполняют воздухом или дефлируют, гибкие поверхности мембранны становятся выпуклыми или вогнутыми, что приводит к постепенному изменению отражений и смещению границ внутреннего пространства.

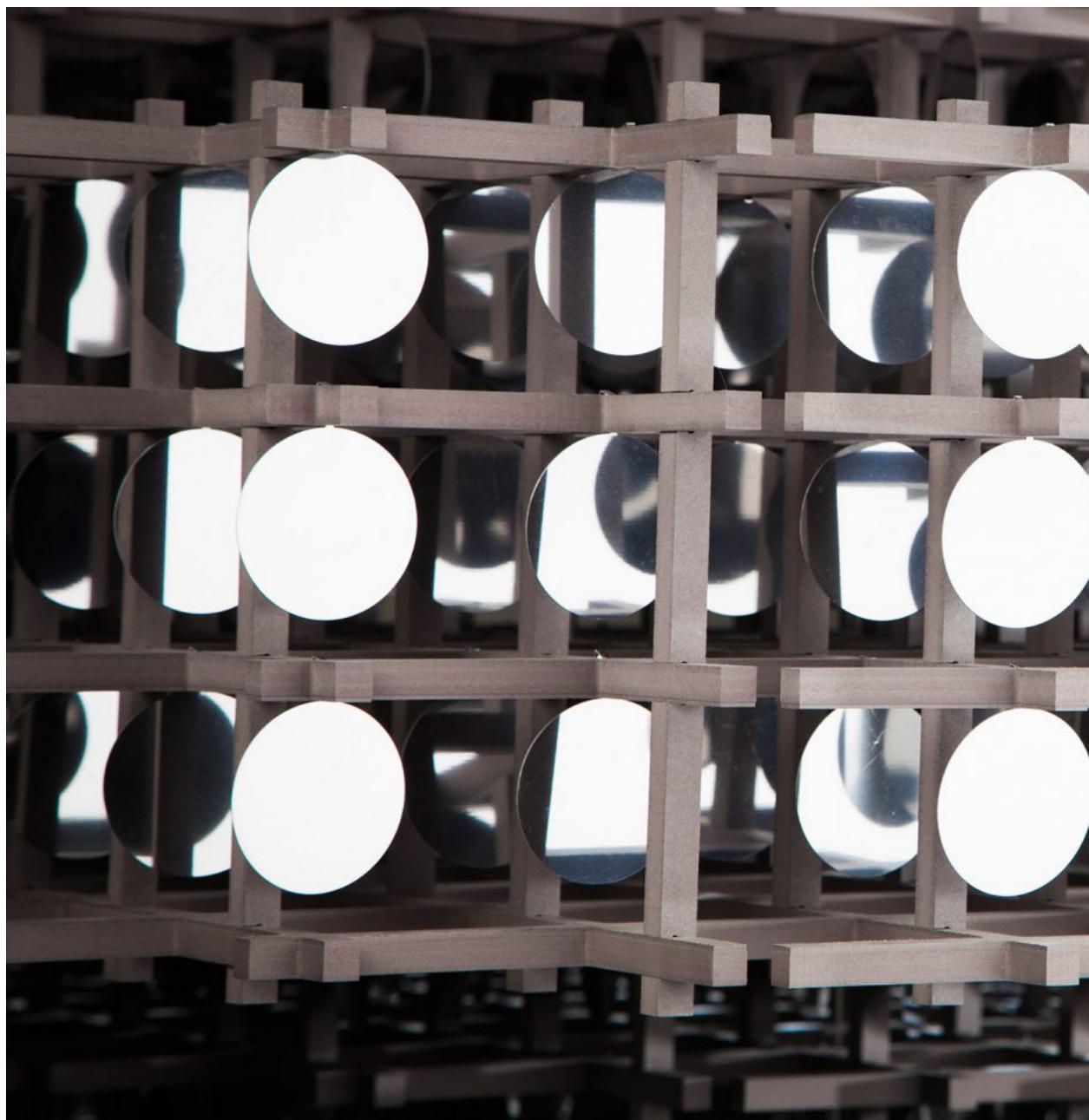
Кристально-четкие отражения зеркал в контрасте с грубым внешним видом винтового механизма исключают любую возможность цифровой иллюзии, физически уверяя нас, что деформация и дезинтеграция реальны.

Края куба отмечены узами лампами, а внутри пространства безгранична сетка света сталкивается с гранями фигуры, постепенно расширяется и сжимается.

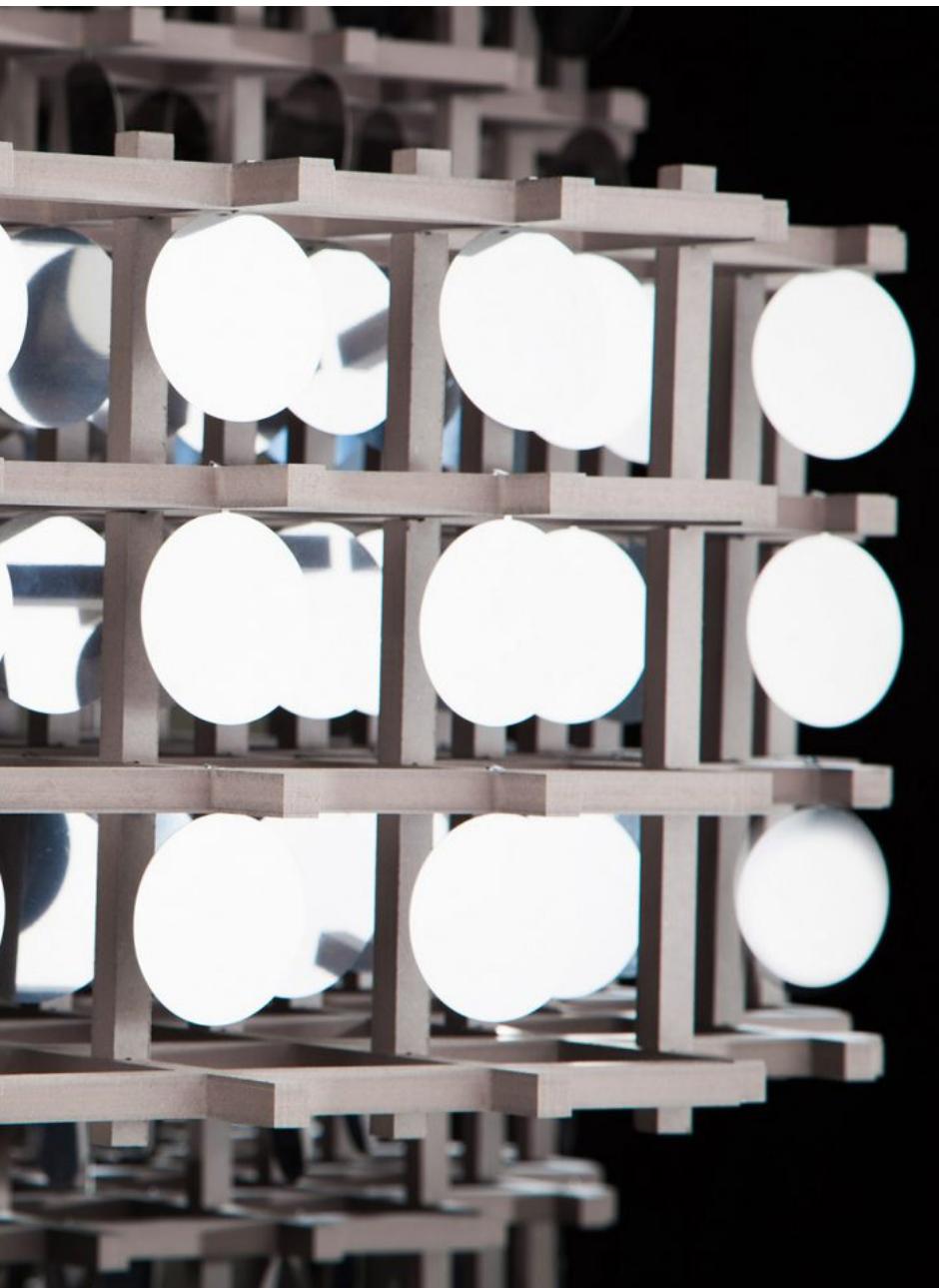

2.4

1.1 Аврора. Джайлс Миллер. Ньюкасл, 2017.

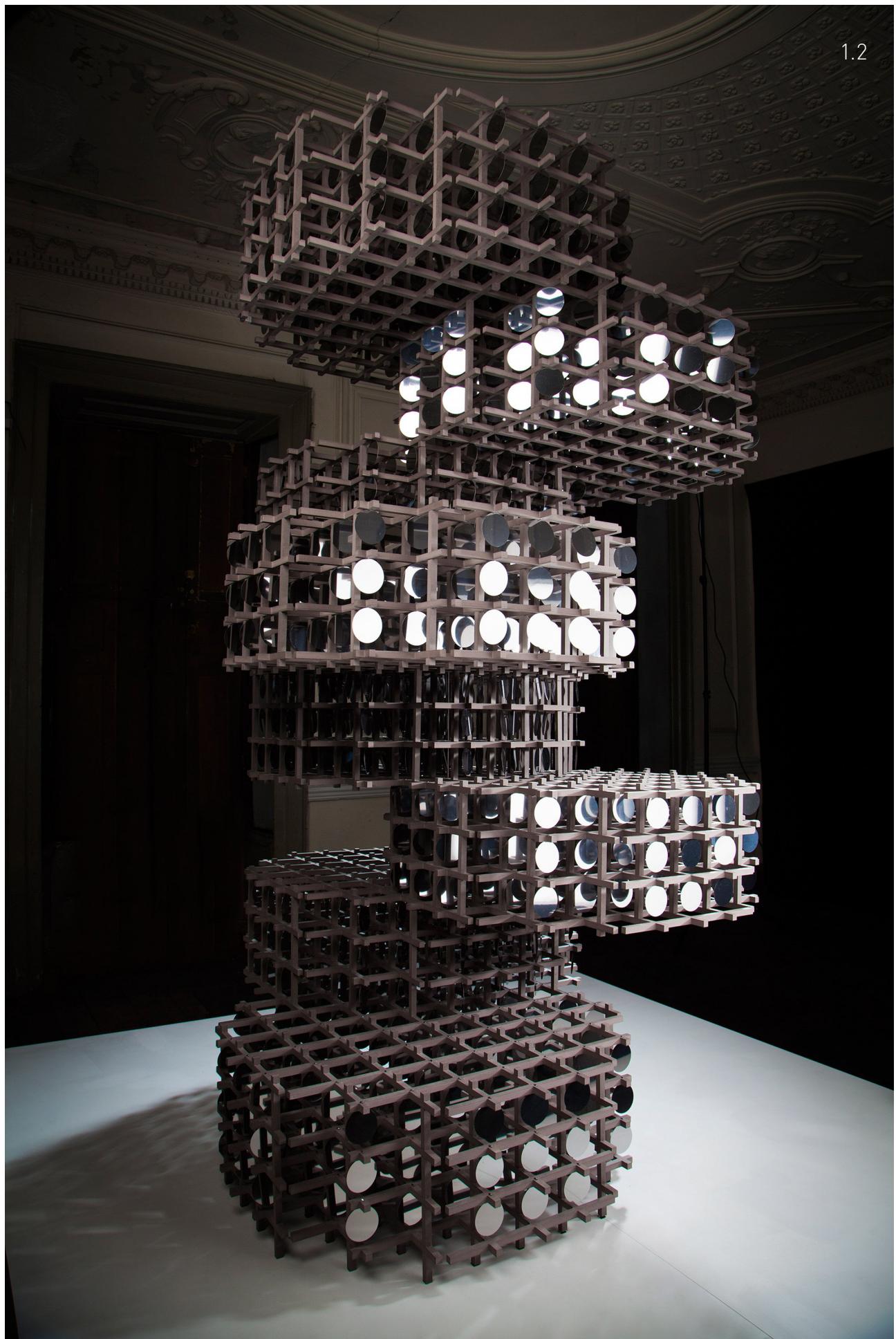
Лондонский дизайнер Джайлс Миллер закрепил две тысячи металлических дисков в деревянной решетке, чтобы создать эту светоотражающую скульптуру, которая была спроектирована для фестиваля северного дизайна в Ньюкасле в этом году.

Для этой установки с сухой сборкой почти две тысячи дисков из нержавеющей стали были подвешены в структурной решетке из серой древесины Valchromat и составлены для создания множества отражающих направлений визуальной проницаемости

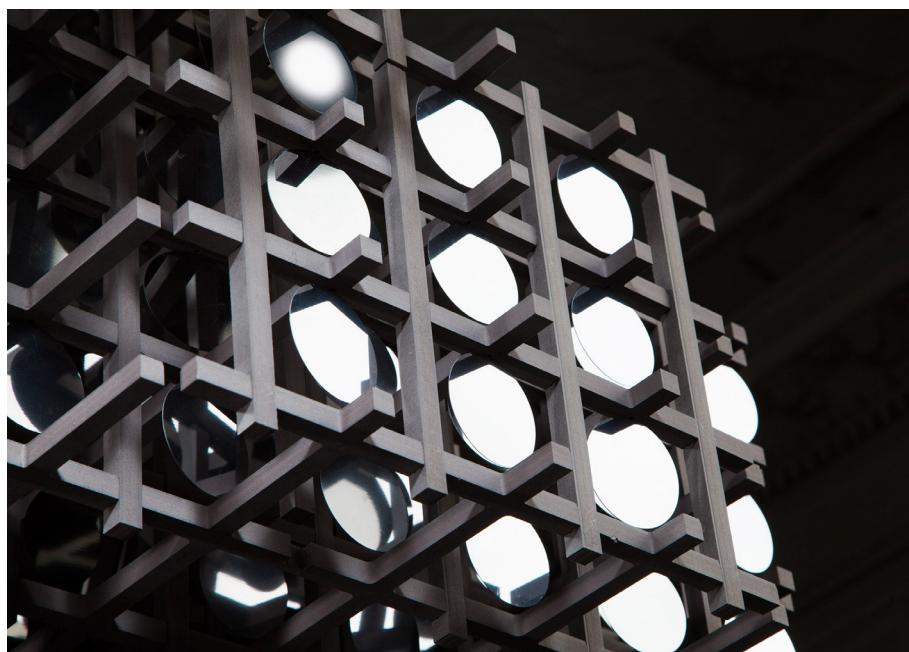
Инсталляция — это естественный дисплей неба, она отражает «пиксели» света и сравнима с северным сиянием. Поэтому, когда Джайлса пригласили на фестиваль Северного дизайна, он выбрал Аврору, как знаковый объект этого события.

отражается от предмета

Изготовленная из решетчатого деревянного каркаса скульптура покрыта маленькими дисками из нержавеющей стали, каждая из которых установлена под углом, чтобы отражать свет, проходящий через окна здания.

Сейчас молодая студия Джайса Миллера продолжает разрабатывать новые поверхностные и скульптурные типологии. С каждым новым объектом происходит глубокое понимание визуальных и материальных эффектов, которые могут генерироваться с помощью отражения и световых манипуляций.

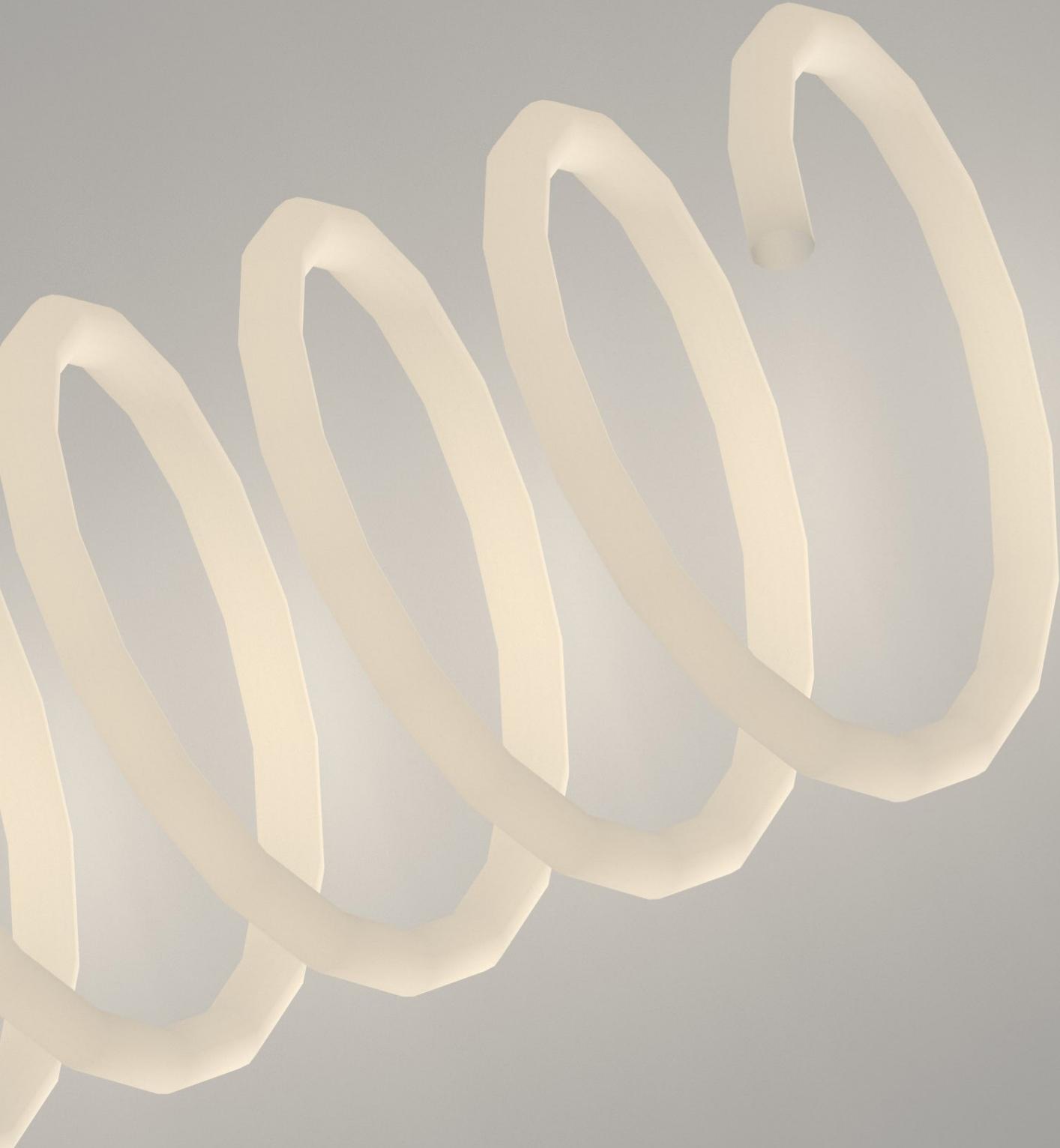
1.3

Ссылки на сайты из этого раздела:

1. Dezeen: [сайт]. URL: <https://www.dezeen.com/2016/11/07/ronan-erwan-bouroullec-brothers-design-chains-light-galerie-kreo/> [дата обращения: 11.09.2017].
2. Dezeen: [сайт]. URL: <https://www.dezeen.com/2016/04/29/video-interview-lindsey-adelman-quiviering-lighting-installation-chandelier-nike-nature-motion-milan-design-week-movie/> [дата обращения: 09.11.2017].
3. Dezeen: [сайт]. URL: <https://www.dezeen.com/2016/09/16/omer-arbel-bocci-aluminium-light-sculpture-barbican-foyer-london-design-festival-2016/> [дата обращения: 09.11.2017].
4. Dezeen: [сайт]. URL: <https://www.dezeen.com/2015/05/20/lindsey-adelman-interview-new-york-lighting-design/> [дата обращения: 12.10.2017]
5. Victoria: [сайт]. URL: <https://www.dezeen.com/2017/09/24/victoria-lindsey-adelman-interview-new-york-lighting-design/> [дата обращения: 24.09.2017]
6. Designboom: [сайт]. URL: <https://www.designboom.com/2015/05/20/lindsey-adelman-interview-new-york-lighting-design/> [дата обращения: 24.09.2017]

**Рассеивается
от предмета**

Последний шедевр Ронана и Эрвана Буруллеки для галереи Клео — это инсталляция из легких цепей, которые можно «бесконечно объединять». Процесс сбора звеньев — акт продолжения и объединения индивидуальных проектов братьев, над которыми они работали на протяжении многих лет.

1.1

1.2

1.3

Все цепочки изготовлены из разных материалов и отражают свет по-разному. Идеально белые эмалерованные звенья подчеркивают свет, в то время как анодированные алюминиевые детали отражают его.

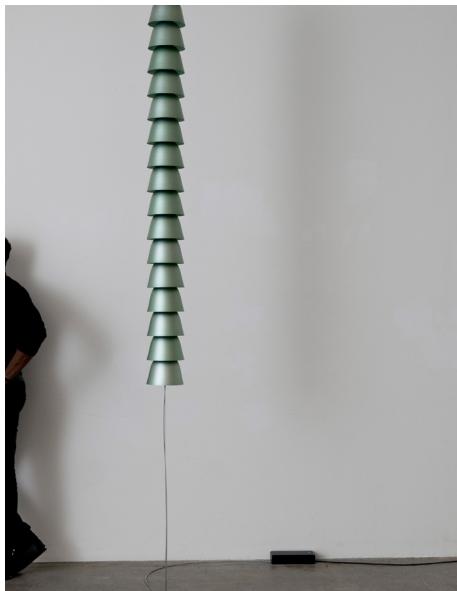
Глядцевая глазурь, матовые напыления и мягкая керамическая поверхность, играя, придают форме звеньев органичный размер, как будто они — часть чего-то живого.

Цепи, на которые нанизаны серии абажурных модулей, подвешены к потолку галереи. Каждая композиция издает мягкое свечение. Модуль, сборка и взаимодействие с окружающим пространством: все это об элегантных цепях братьев Бурулеки.

1. 4 Chains.

Ронан и Эрван
Буруллеки, Клео, 2017.

1. 5

1. 6

1. 7

Серию легких цепей даже из разных частей благодаря удобному модульному креплению можно свободно разъединять и собирать, как конструктор.

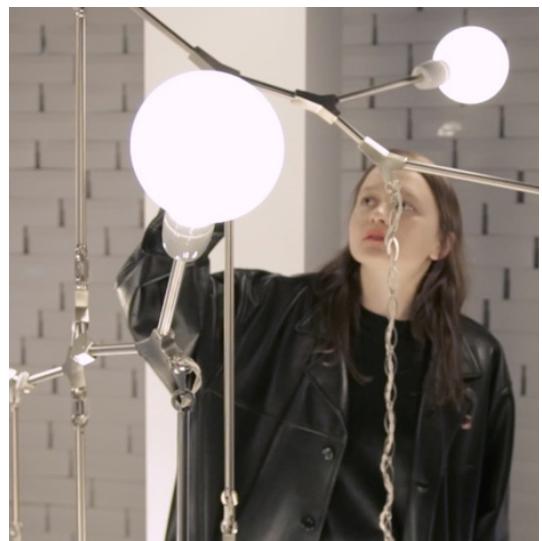

1.1 Vibrating chandelier. Линдси Адельман. Милан, 2016.

Это объект уже знакомого нам дизайнера из Нью-Йорка, Линдси Адельман, которая спроектировала лампу Catch lights (см. первую часть С.80). Инсталляция Vibrating chandelier была сделана в рамках выставки Nature of Motion, организованной Nike в качестве рекламной кампании.

1.2

1.3

рассеивается от предмета

1.4

Адельман создала два объекта: лампу, подвешенную на длинной нитке, и более сложную люстру с ветвящейся структурой деревьев. Целью Линдси было исследовать вид движения, недоступный человеку и животному, скрытый в глубине растительной жизни.

Во время экспозиции лампы вибрируют в разном ритме для того, чтобы передать возможную форму общения растительного мира. Линдси таким образом старалась рассказать о форме естественного движения мира, исследуя которое человек может сблизиться с Вселенной и почувствовать ее вибрации.

Оба каркаса ламп выполнены из никелированной латуни. Фарфоровые патроны держатся на голых металлопластиковых колбах. Связующими звеньями конструкций служат матовые цепи из мягкого металла.

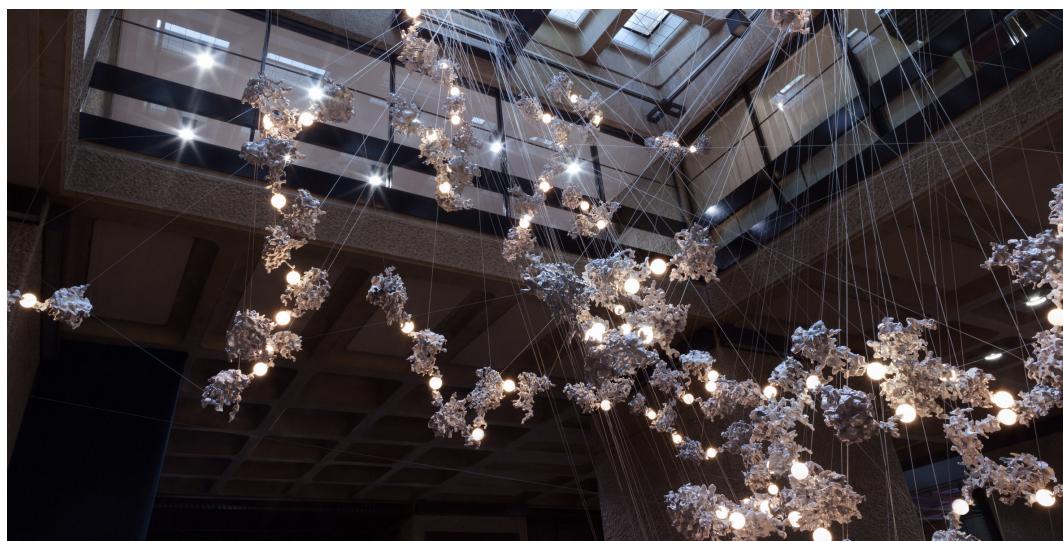

3.1 44. Оммер Абелль. Лондон, 2017.

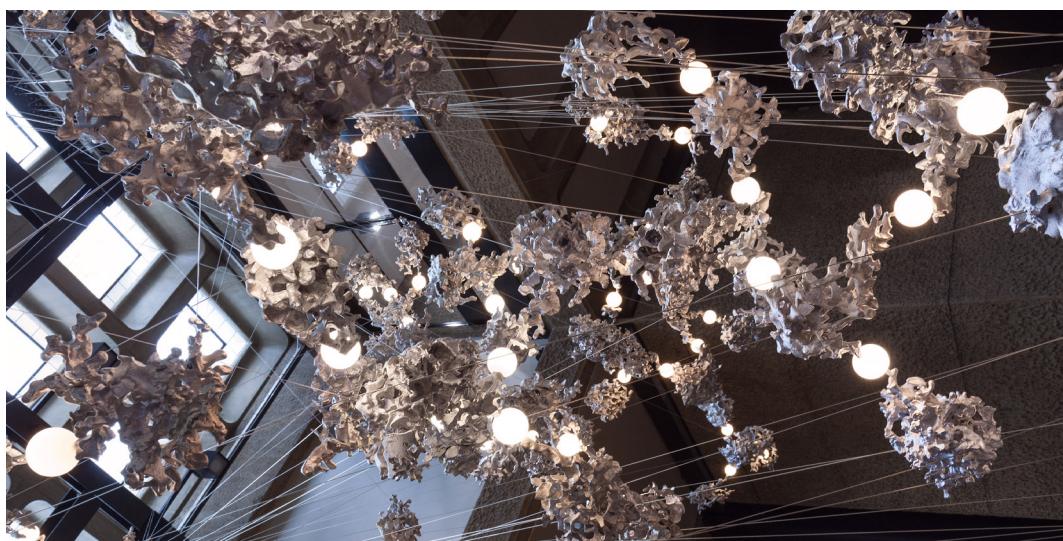
Инсталляция под названием 44 состоит из более трехсот алюминиевых форм в форме коралла, подвешенных к потолку серией тонких кабелей. Каждая часть была образована путем заливки расплавленного алюминия в большой контейнер, заполненный формами, подобными кораллам. Низковольтное электричество передается через металлические конструкции, позволяя круглым лампам находиться между ними без использования кабелей.

Креативный директор Bocci Омер Арбель создал инсталляцию для лондонского центра Barbican. В основе практики Арбеля всегда лежит изучение материалов: вникая в их химические, физические и механические свойства, он обнаруживает соответствующие их внутренним качествам формы. К верхнему краю потолка раскладываются куски в установке.

Спускаясь в пространство и расширяясь, инсталляция 44, играя понятиями невесомости и массы, акцентирует внимание на фойе главного здания компании Bocci.

3.2

3.3

4. Линдси Адельман,
автор Vibrating Chandelier.

«Я люблю работать со светом, потому что это нематериальная субстанция. Идея работать с чем-то неосозаемым помогает сформировать более честную форму, чтобы максимизировать эффект взаимодействия.»

[интервью для Dezeen, ссылка №4]

5. Омер Абель,
автор инсталляции 44.

«Я начал работать с освещением почти случайно. Однажды придумал эскизную идею проекта инсталляции и она вспыхнула мгновенным успехом. Потом этапы работы и творчества развивалась очень органично. Что касается влияний и вдохновений, то это всегда материалы.» [интервью для Victoria, ссылка №5]

6. Ронан и Эрван Буруллеки, авторы Chain.

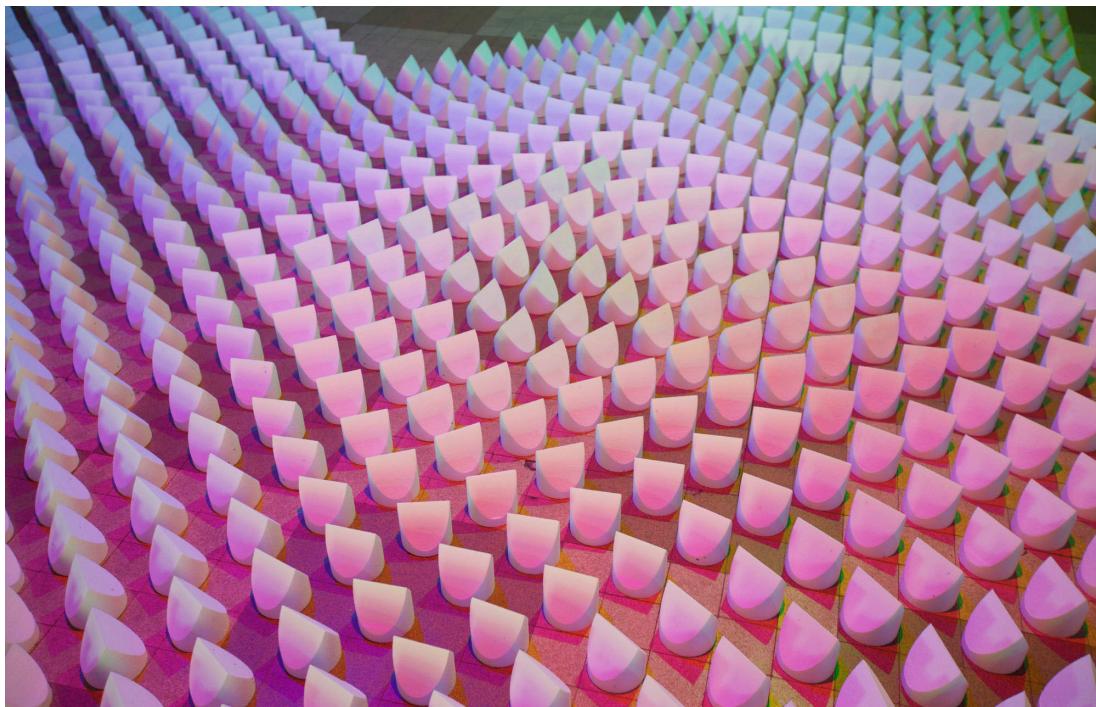
«Одной из целей дизайна является создание хороших объектов, это всегда было и остается нашей целью; сделать что-то интересное, сложнее подойти к проектированию, поскольку существует уже несколько миллионов объектов. То, что вы делаете в этот момент может показаться не столь важным, но на самом деле это часть красоты жизни.»
[цитата с официального сайта Tomas Fletcher, ссылка №5]

Ссылки на сайты из этого раздела:

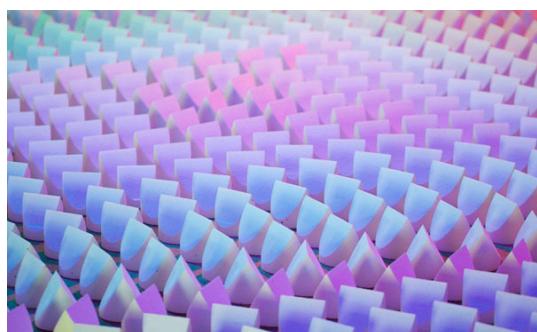
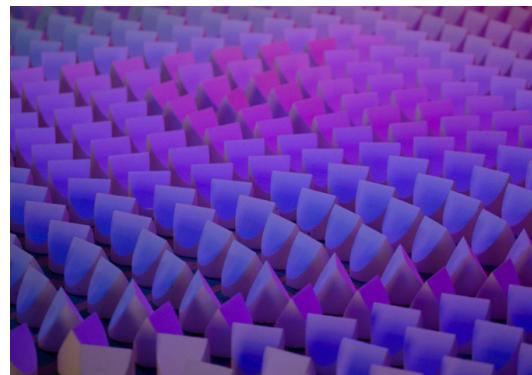
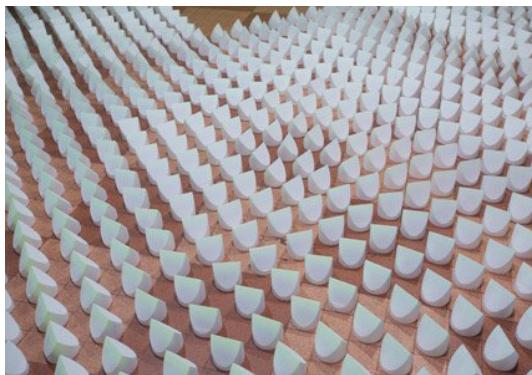
1. Dezeen: [сайт]. <https://www.dezeen.com/2015/07/23/dennis-parren-colourful-rgb-lighting-installations-saint-etienne-design-biennial-gradient-dotted-lamp-reflections/> [дата обращения: 14.11.2017].
2. Tenere: [сайт]. URL: <https://www.treeoftenere.com/#splash/> [дата обращения: 09.09.2017].
3. Artsy: [сайт]. URL: <https://www.artsy.net/artwork/ivan-navarro-blue-electric-chair/> [дата обращения: 18.08.2017].

**Меняет цвет
предмета**

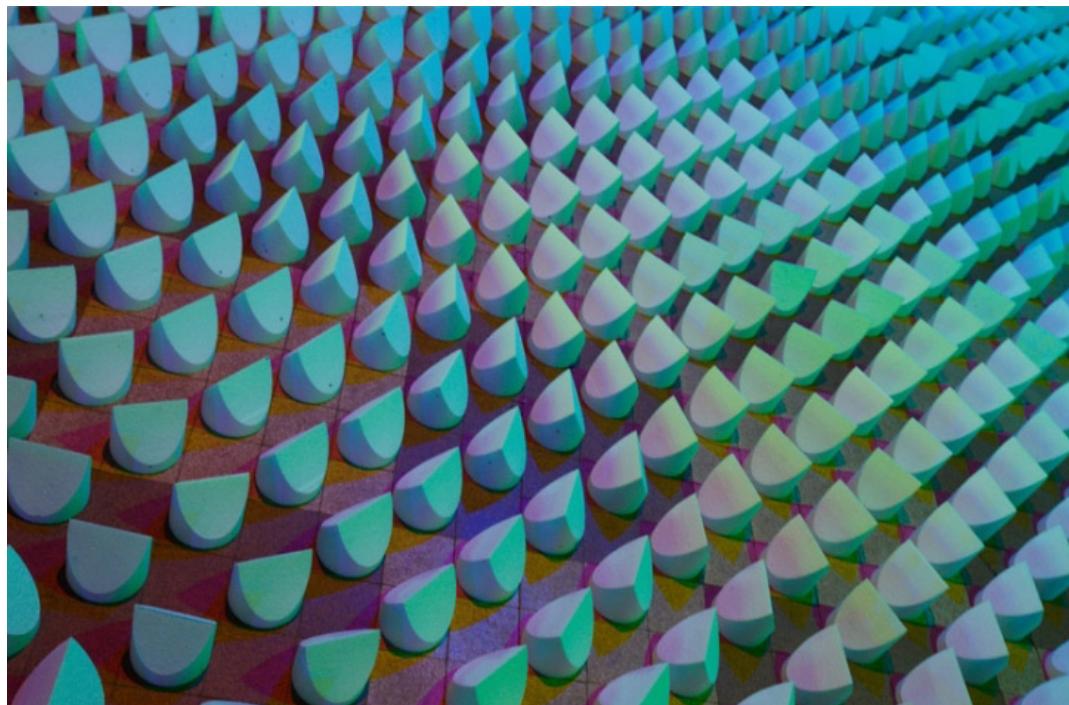
1.1 Градиент. Studio Dennis Parren. Сент-Этьен, 2017.

Цветовые огни и белый свет при установке проецировались под разными углами на белые формы с круглыми основаниями. Каждая форма наклонена по-разному для того, чтобы цвет света менялся в зависимости от уровня его источника. Светодиоды вращались для создания RGB комбинаций.

1.2, 1.3, 1.4

меняет цвет предмета

1.5

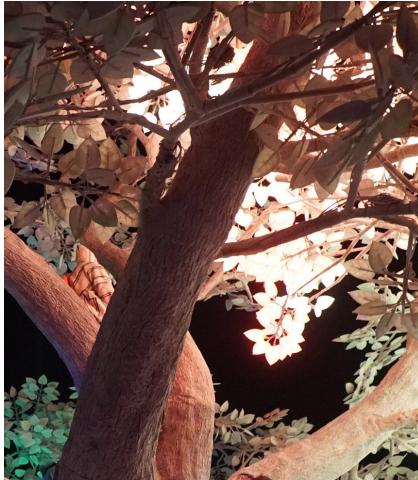
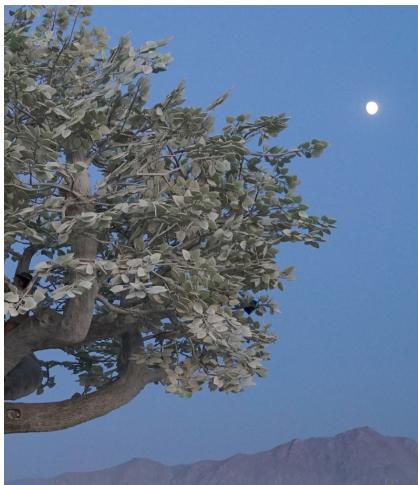
Для биеннале интернационального дизайна в Сент-Этьене голландский дизайнер Деннис Паррен и его студия создали с помощью красных, синих и зеленых RGB светодиодов инсталляцию Градиент. С помощью этой конструкции Деннис хотел подробно рассмотреть процесс сочетания цветов. Тщательно размещая белый полистирол по всей площади выставочного пространства, команда Паррено контролировала, сколько света отражает каждая форма и, какие цвета смешиваются. Результатом кропотливой работы стало волшебное поле цветовых градиентов.

Зигзагообразные выступы, расположенные параллельно полу и перпендикулярно друг другу, предназначены для того, чтобы улавливать цветной свет и отражать его бесконечное количество раз между всеми доступными поверхностями.

Команда Захари Смита и Studio Drift создала Tree of Ténéré в пустыне Невада. Три участника надели датчики движения, пульса и мозговой деятельности. Алгоритм перевел эти данные в структуры, которые визуализировались через искусственные листья.

Проект назван в честь дерева акации, которое когда-то росло в четырехстах километрах в пустыне Сахара и использовалось в качестве маркера на маршрутах караванов. По другой версии, оно было сколочено пьяным водителем в 1973 году.

2.2, 2.3, 2.4

Команда решила реинкарнировать одинокое дерево, один из самых сильных символов жизни. Для проекта Studio Drift адаптировала технологию Flylight, которая использует алгоритм, чтобы тысячи разноцветных светодиодов реагировали на касания, как стая птиц.

2.1 Tree of Ténéré. Захари Смит и Studio Drift. Невада, 2017.

3.1 Электрический стул. Иван Наварро. Чили, 2017.

Узнаваемые благодаря флуоресцентным огням работы Ивана Наварро богаты как историческими, так и социальными отсылками. Его фирменный метод использования ламп схож с приемами современных минималистов, особенно с искусством Дэна Флавина, но при этом работа Наварро концептуально отличается.

Наварро использует промышленные материалы для представления узнаваемых предметов, призываая к критическому вниманию объект, который появился в контексте выставки, чтобы воплотить идеализированный пригородный образ жизни.

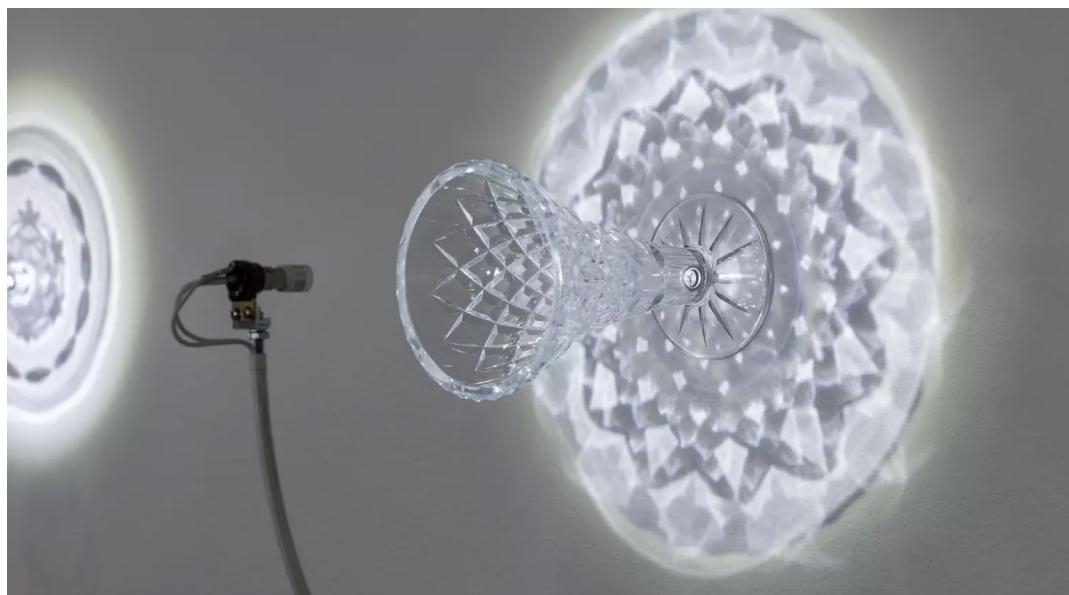
3.2, 3.3, 3.4, 3.5

Ссылки на сайты из этого раздела:

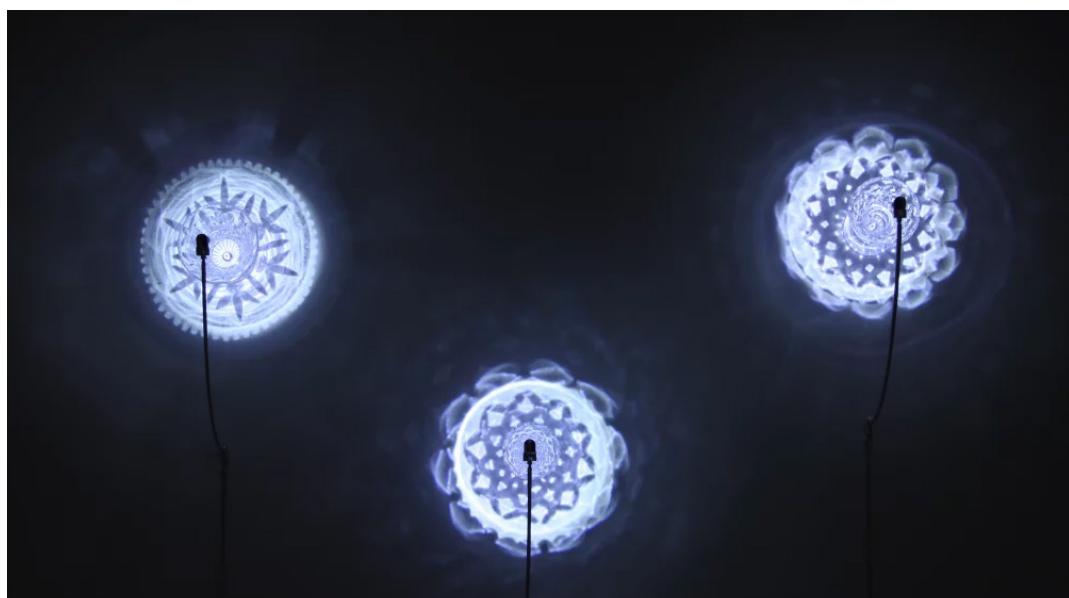
1. Anila Agha: [сайт]. URL: <http://www.anilaagha.com/shimmering-mirage/> [дата обращения: 25.09.2017].
2. Art Basel: [сайт]. <https://www.artbasel.com/catalog/artist/15658/Nicholas-Folland/> [дата обращения: 09.11.2017].
3. Artnet: [сайт]. <https://news.artnet.com/art-world/anila-quayum-agha-interview-741371> [дата обращения: 09.11.2017].

**Отбрасывает тень
от предмета**

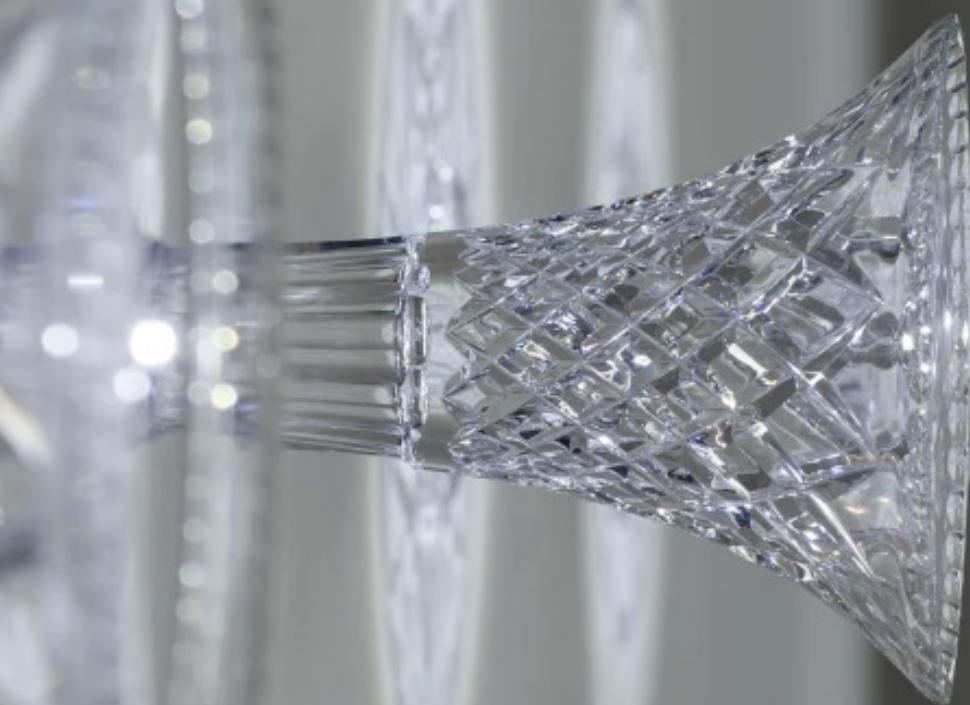
3.2

3.3

Творчество Николаса Фоллана — это безумные идеи исследователя, странные гипотезы ученого и красочные фантазии мечтателя. Своими инсталляциями он преображает повседневность, подмечая объекты с богатой и запутанной историей. Фолланд создает материальные метафоры нашей жизни. Одна из его работ, проиллюстрированная здесь — найденные артефакты, хрустальная вазы, которые проникаются направленным светом, рисуя причудливые картины.

3.1

2.1 Мерцающий мираж. Анила Кваюм Ага. Базель, 2012.

отбрасывает тень от предмета

2.2

Мерцающий мираж — это инсталляция пакистано-американского художника и недавнего победителя ArtPrize Анилы Квайюм Ага. Художница предлагает беззастенчиво великолепный и эмоциональный опыт для зрителей. В своем первом крупном нью-йоркском сольном шоу Ага исследует любовь и потерю с помощью концептуально сложных скульптур. Благодаря тонкому рисунку и подходу ее работа работает на пересечении разных культур, людей и воспоминаний.

3. Анила Ага, автор Мерцающего миража.

«У меня было три опасности для моей карьеры художника: во-первых, я женщина, во-вторых, пакистанского происхождения, а в-третьих, что я занимаюсь социальными проблемами, связанными с женщинами. Эта мысль и ее осознание заставило меня работать вдвойне, чтобы просто сделать мое присутствие в этом мире значимым. Тяжелая работа не сложна, но забывать раны прошлого часто бывает труднее всего.». [интервью для Claytan Australia, ссылка №3]

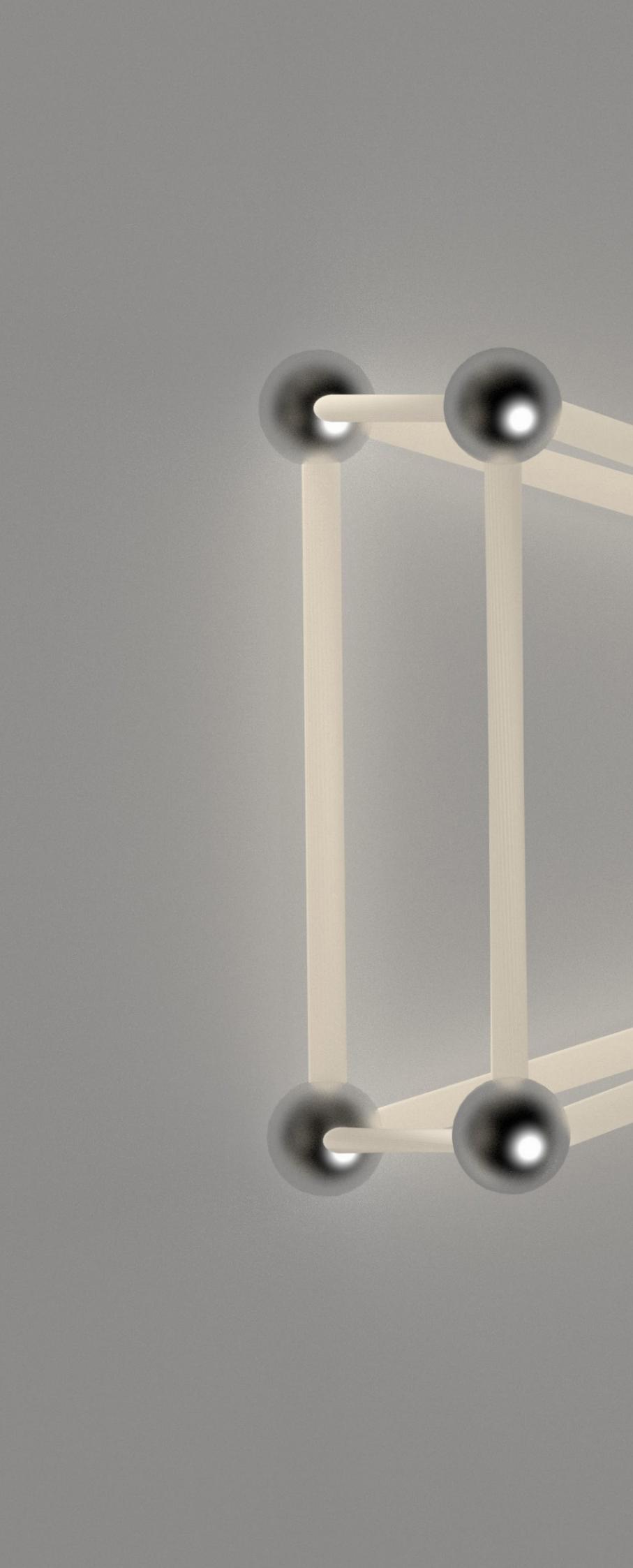

3. Николас Фоллан, автор инсталляции с вазами.

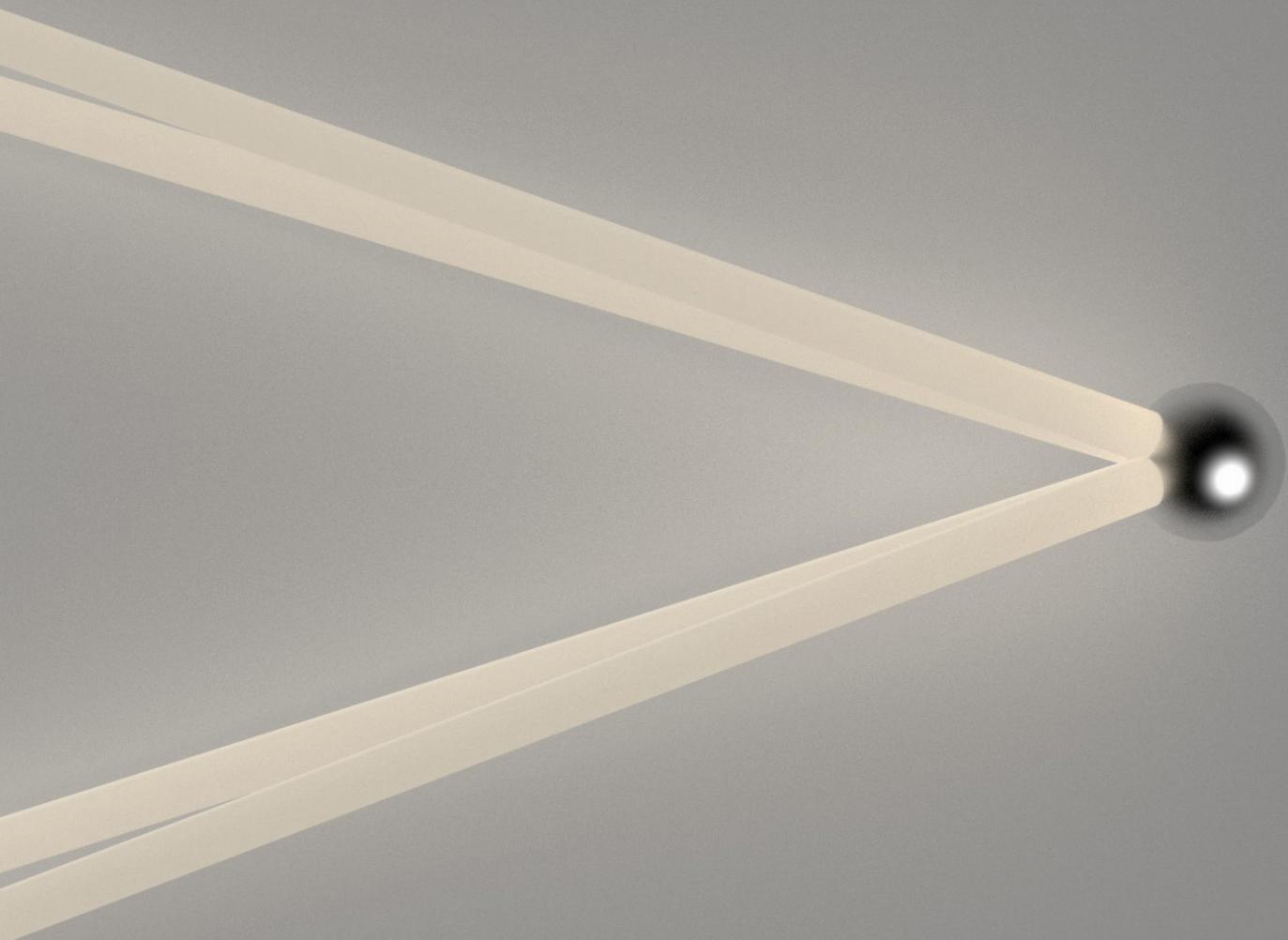
«Я не думаю о метафизике, но знаю, что, если я не закрою дверцу холодильника, оттуда могут выбраться и материализоваться сложные ледяные узоры! Мои работы всегда содержат в себе трансформацию, движение и переосмысление. Цель моего творчества состоит в том, чтобы фиксировать переломные стадии состояний». [цитата с официального сайта Roberto Paoli, ссылка №5]

Ссылки на сайты из этого раздела:

1. Dezeen: [сайт]. <https://www.dezeen.com/2014/04/02/water-balloon-light-installation-torafu-architects-tokyo-glass/> [дата обращения: 09.09.2017].
2. Dezeen: [сайт]. <https://www.dezeen.com/2016/09/12/video-interview-universal-assembly-unit-interactive-installation-light-pollination-iguzzini-movie/> [дата обращения: 20.11.2017].
3. Biirō [сайт]. URL: <https://www.dezeen.com/2017/11/19/fujita-keisuke-installation-suicide-tweets-voltaic-realism-dutch-design-week/> [дата обращения: 06.10.2017].

**Освещает предмет
в темноте**

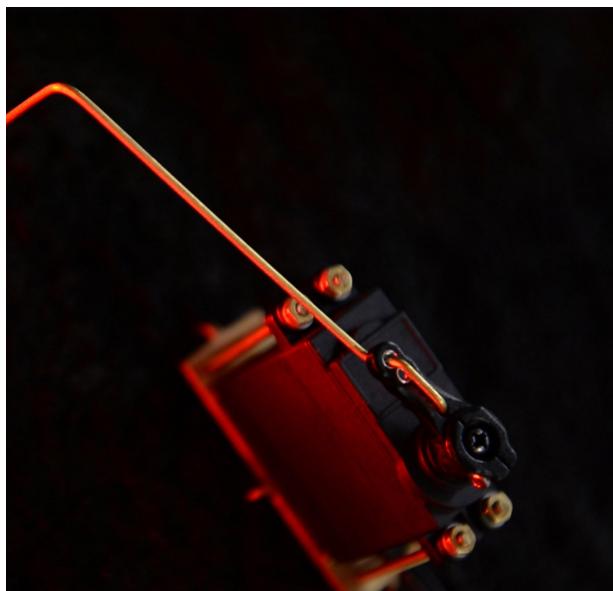
Инсталляция Voltaic Realism, над которой долгое время работал японский художник Фуджита Кэйсукэ, рассказывает об опыте общения в социальных сетях, где восприятие часто задерживается: зритель наблюдает за вырванным из контекста пиксельным экраном, на который в реальном времени проецируются суицидальные твиты.

1.1

1.2

Проект начался с изучения различных методов общения, начиная личными беседами и заканчивая публикациями в социальных сетях. Между мыслями, выраженными в интернете и эмоциями их читателей Фуджита обнаружил сильное разъединение.

1.3

Твердый углеродный блок был выбран в качестве визуального воплощения наших эмоций, скрытых в твитах. Живые твиты, которые загорались красными светофиодами на LED экране мгновенно, без задержки, чтобы посетители переживали события по мере их возникновения.

освещает предмет в темноте

1.1 Voltaic Realism. Фуджита Кэйсукэ. Копенгаген, 2017.

2.1 Light Pollination. Саманта Ли. Лондон, 2016.

освещает предмет в темноте

Инсталляция состоит из двадцати тысяч светодиодных светильников, встроенных в концы опто-волоконных кабелей. Они мягко пульсируют, имитируя явление биолюминисценции в природе. Специально для итальянского бренда осветительных приборов iGuzzini был спроектирован универсальный блок сборки импульсного освещения.

2.3 Alizz C. Cooper

Бренд освещения iGuzzini обратился к лондонской студии Universal Assembly Unit во главе с Самантой Ли, чтобы в рамках рекламной кампании дизайнеры придумали интерактивное произведение искусства, которое будет доступно широкой публике. Light Polination спроектирована для того, чтобы показать, как продукт освещения может быть более естественным для человеческой природы, задать направление новому идейному движению в проектировании ежедневного светового пространства.

Посетители могли общаться с инсталляцией, освещая ее экраном мобильного телефона. Световые датчики, встроенные в поверхность, обнаруживали это и начинали группами, наиболее близкими к источнику света, сиять ярче.

2.4

3.1 Water Balloon. Torafu Architects. Токио, 2017.

3.2

2.3.

освещает предмет в темноте

Специально для выставки Eco & Art Award в Токио Torafu Architects остановили в воздухе зависшие водяные шары. Инсталляция Water Balloon запоминается необыкновенным эфирным светом, который исходит из всегда разных природных форм застывшего стекла. Дизайнеры добивались того, чтобы освещенные капли, наполненные пузырьками воздуха «капали» с потолка, создавая ощущение застывшей во времени воды. Torafu Architects стремились создать пространство, где посетители смогли бы уловить невесомое мерцание новой природной среды.

Важная деталь инсталляции — ее экологичность, все материалы объекта биоразлагаемы и переработаны вторично.

3.3

3.5.

3.6

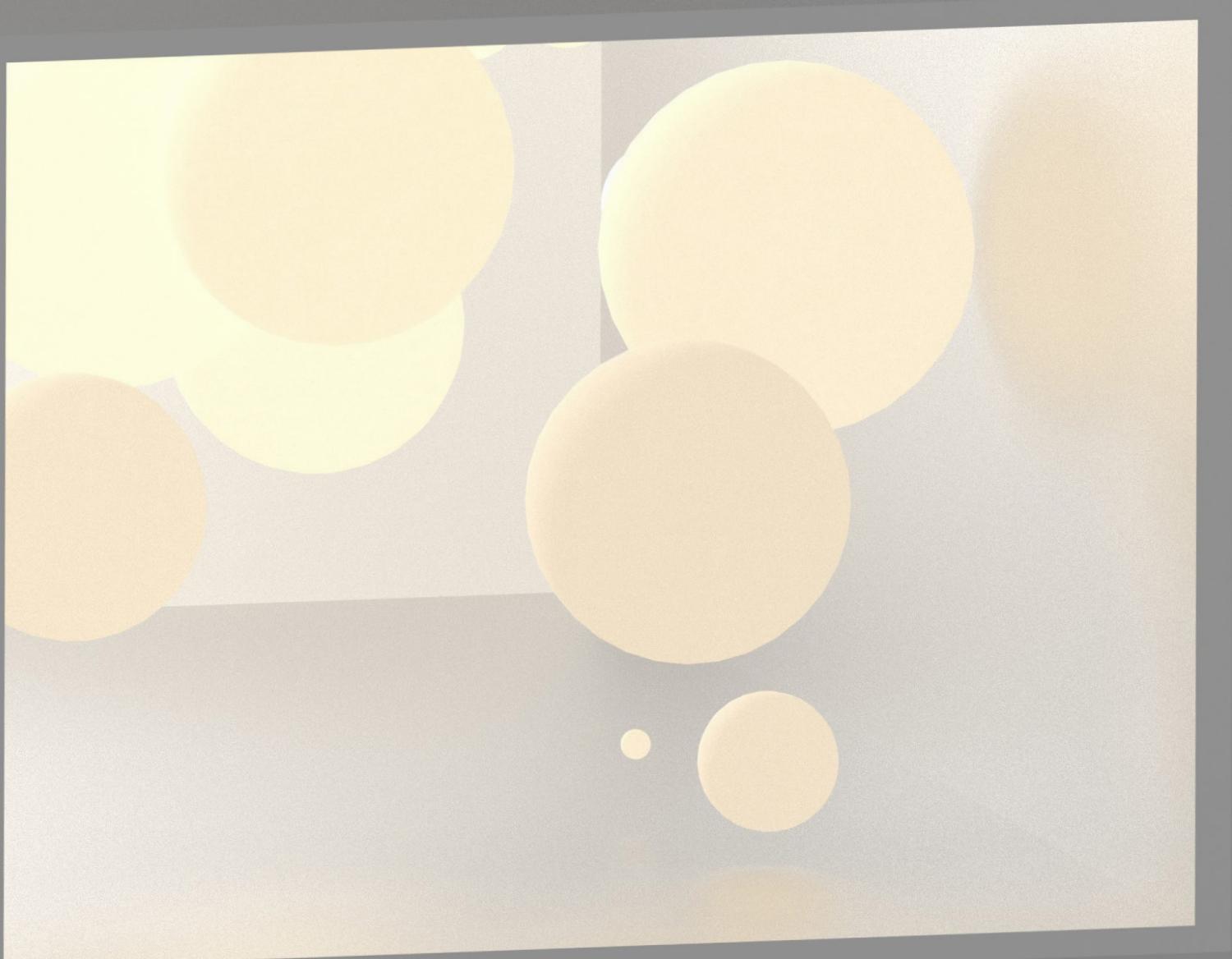
3.7

Для серийного производства капель из переработанного стекла, наполненного пузырьками, дизайнеры работали вместе с профессиональным стекольным мастером. У каждой люминисцентной лампы своя форма и узор из пузырьков, созданный во время продувки. Подвешенные к проводам на разных высотах, тридцать шесть водяных шаров пульсируют светом в темном пространстве маленькой комнаты.

Ссылки на сайты из этого раздела:

1. Dezeen: [сайт]. URL: <https://www.dezeen.com/2017/03/20/refik-anadol-infinity-installation-sxsw-immerses-visitors-light-patterns/> [дата обращения: 11.09.2017].
2. Dezeen: [сайт]. URL: <https://www.dezeen.com/2015/08/19/neon-golden-replicates-swarm-of-fireflies-light-led-installation-vienna/> [дата обращения: 09.11.2017].

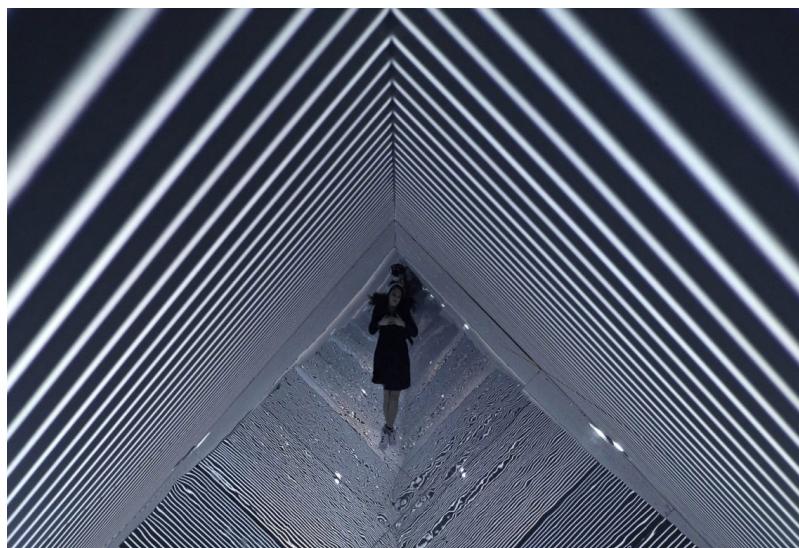
**Отражается
в пространстве**

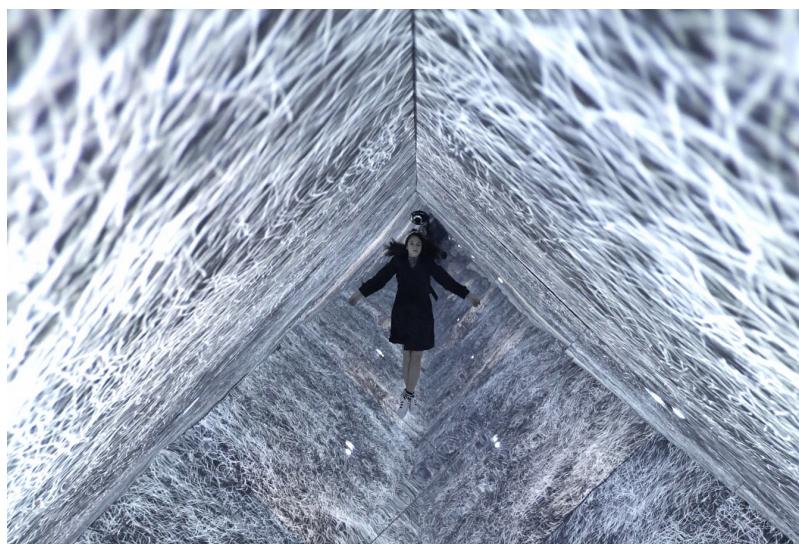

1.1 Infinity. Рефик Анадол. Техас, 2017

ПРИРОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

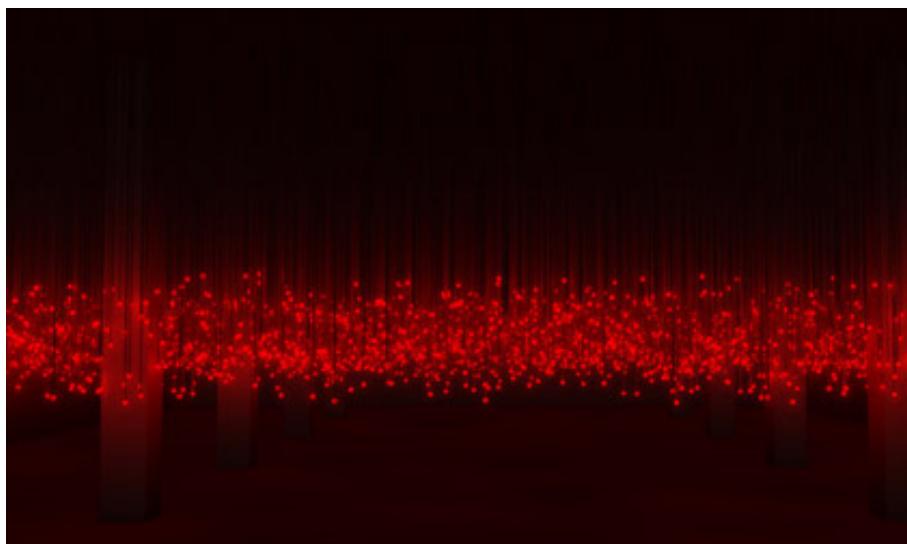
1.2

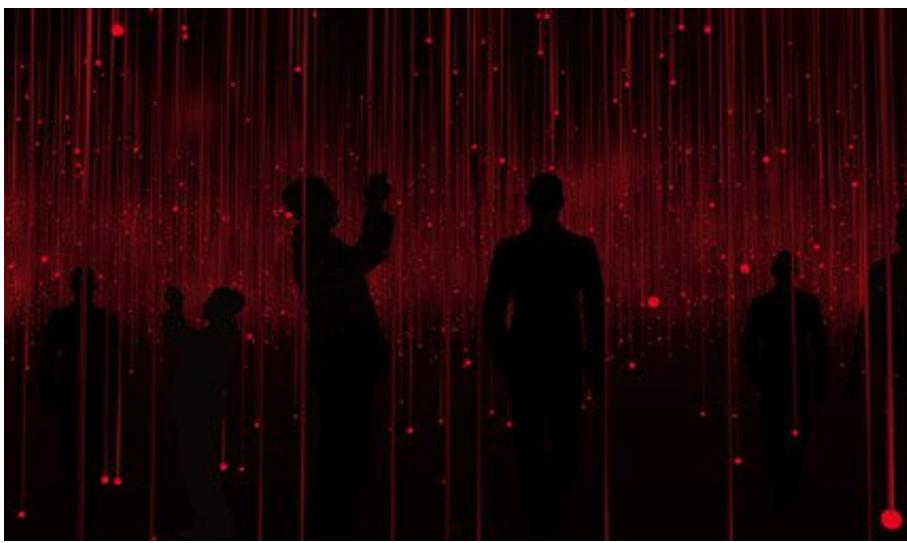
1.3

Для инсталляции Infinity была использована кубическая комплата, изолированная от отверстий, для того чтобы свет распространялся только из проекторов. Проекторы в центре каждой стены были запрограммированы на совместное отображение световых узоров, которые охватывают четыре поверхности. Чтобы движущиеся изображения уходили в бесконечность Анадол установил на потолке и полу зеркала.

В этой инсталляции Infinity турецкого художника Рефика Анадола свет, проецируемый в зеркальную комнату, создает бесконечные узоры. Свет — главный элемент эксперимента, он размывает взаимосвязи границ между двумя мирами: фактический / вымышленный и физический / виртуальный. Освещение длится около 12 минут, и в это время посетитель может занять любое место в пространстве. Однако световой эффект лучше всего ощущается, когда зритель лежит на полу, полностью окруженный проекциями.

2.2

2.3

2.4

отражается в пространстве

2.1 Swarm. Neon Golden. Вена, 2015.

Австрийская группа Neon Golden создала инсталляцию, которая имитирует движение светлячков. Swarm может быть адаптирован для разных пространств благодаря легкой конфигурации модулей конструкции. Хаотичная случайная структура объекта говорит о формально структурированном цифровом искусственном мире, в котором мы живем.

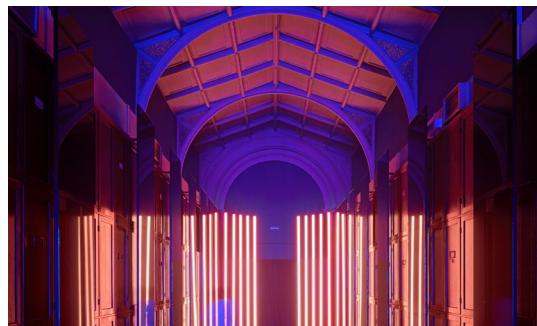

Swarm состоит из более тысячи светодиодов, которые висят на проводах из металлической сетки. Во все огоньки встроены датчики движения. Датчики контролируются компьютерами Распбери Пай и Ардуино, которые программируют светодиоды на копирование поведения светлячков. В ответ на движения посетителей огни меняют свое положение.

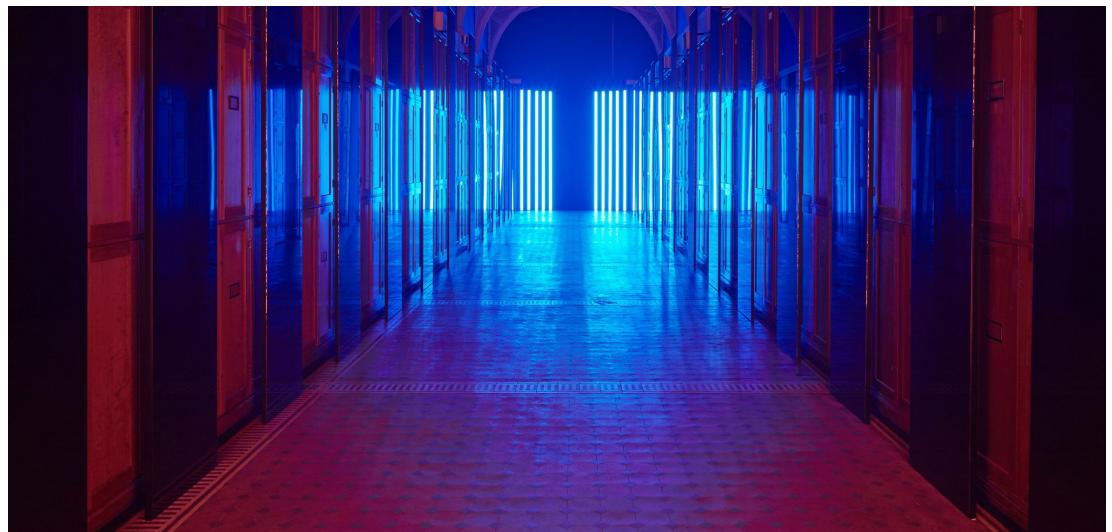
2.5

В этой инсталляции австралийского дизайнера Флинна Тэлбота яркие синие и оранжевые огни столкнулись и слились в одно пространство. Цель дизайнера состояла в том, чтобы превратить галерею длиной тридцать пять метров, которая когда-то была хранилищем для более чем тридцати тысяч образцов тканей, в захватывающий «цветной опыт».

3.2

3.3

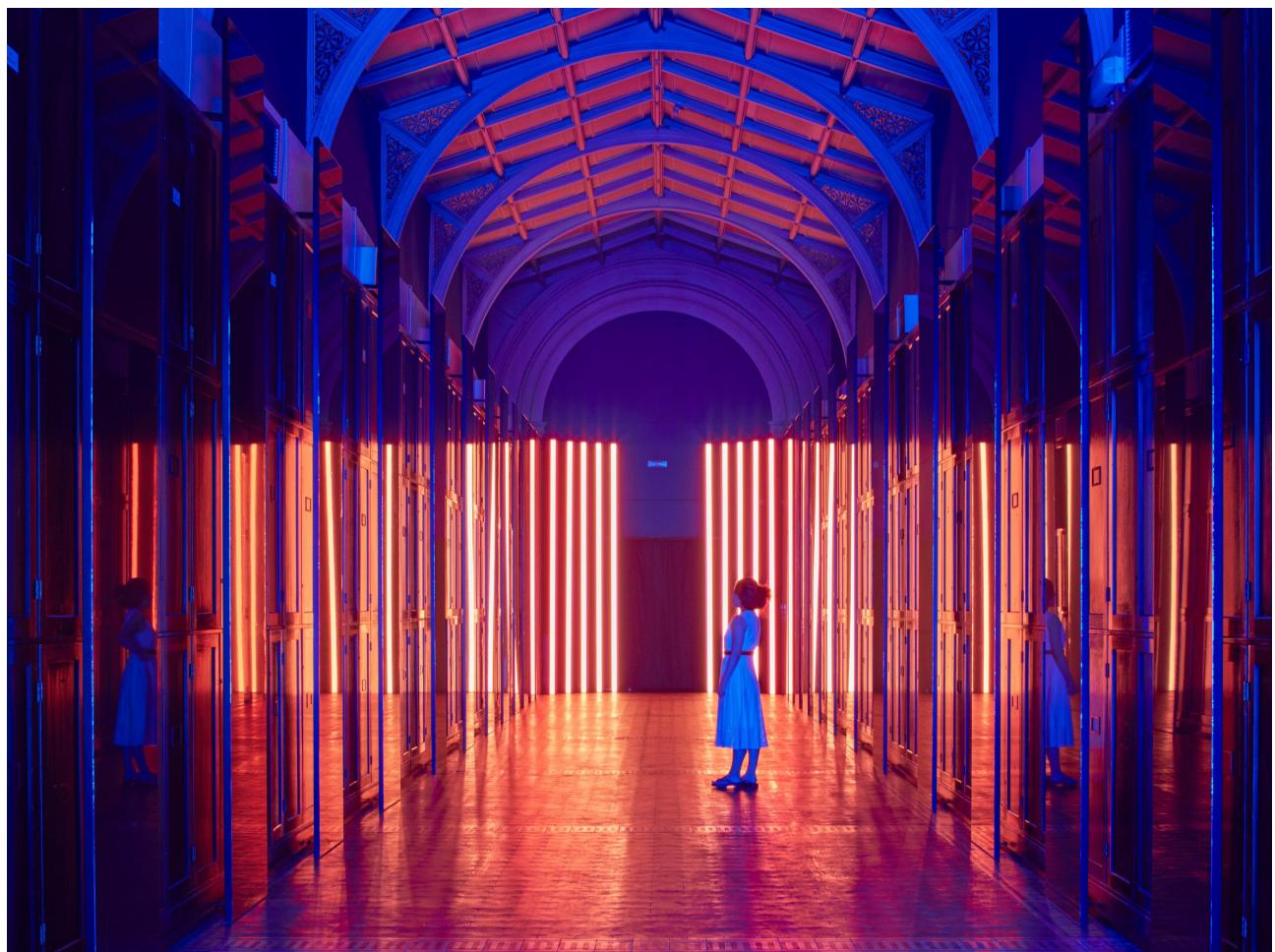
3.4

Оранжевые осветительные трубки были установлены на одном конце сводчатой галереи, а соответствующие синие огни были расположены на противоположном конце. Между тем, длинные боковые стены были покрыты рядами отражающих черных панелей. В результате вся комната вымывается градиентом цвета.

отражается в пространстве

Тэлбот играл с сине-оранжевой комбинацией на протяжении нескольких лет. Эти цвета дополняют друг друга, поэтому между ними всегда сохраняется приятное и яркое напряжение: оранжевый очень теплый и живой, а синий настолько же спокойный.

Некоторые посетители часто ждут изменения градиентов, но Тэлбот был против этого. Его Reflection Room представляет собой чистый цветовой опыт.

3.1 Reflection room. Финн Тэлбот. Лондон, 2017.

В своей работе Тэлбот использовал Barrisol — лист негорючего ПВХ для создания пятидесяти шести отражающих тактильных панелей.

Ссылки на сайты из этого раздела:

3. Biuro [сайт]. URL: <https://www.buro247.ru/culture/arts/vs-znat-kak-svoi-pyat-paltcev-dzheyms-turrell.html> [дата обращения: 06.10.2017].
4. Daily Beast [сайт]. URL: <https://www.thedailybeast.com/james-turrell-looking-back-at-50-years-of-illuminating-light-as-art>]. [дата обращения: 06.10.2017].

**Рассеивается
в пространстве**

1.1 SF Senses of the Future.

Токуджин Йошиока.

Милан, 2017.

рассеивается в пространстве

Японский дизайнер Токуджин Йошиока в сотрудничестве с LG создал для недели дизайна в Милане инсталляцию SF Senses of the Future из семи надцати освещенных стульев. Эта инсталляция — поэтический феномен. Она создает футуристическое измерение, которое смешивает и превосходит человеческие чувства. Ее цель — объединить инновационные технологии освещения LG с бытовыми объектами.

1.2

1.3

Стулья сделаны из ультратонких OLED панелей LG типа и источника света, который создает освещение на поверхности, а не из точки. Эти динамические элементы освещения выглядят как герои интерьеров фильма о научной фантастике.

игра света в современных световых инсталляциях

2.1 Облако. Mason Studio.

Торонто, 2009.

2.2

Канадские дизайнеры из студии Mason заполонили склад светящимися облаками для того, чтобы создать пространство для эмоционального и психологического отдыха и релаксации. Эта инсталляция в виде необъятного облака была показана в рамках фестиваля Offonto Design.

При приближении посетителей каждое облако начинало светиться, а при отдалении, наоборот, затухать. Инсталляция, таким образом, была попыткой вытащить участников фестиваля из шума и суеты, которые всегда присутствуют на масштабных мероприятиях, и погрузить их в дополнительное измерение спокойствия и умиротворения.

рассеивается в пространстве

2.5

2.5

За слоями скрученной рисовой бумаги инсталляция была наполнена множеством мельчайших датчиков, распознающих присутствие человека. Они четко срабатывали на любые движения и были синхронизированы с центральным освещением.

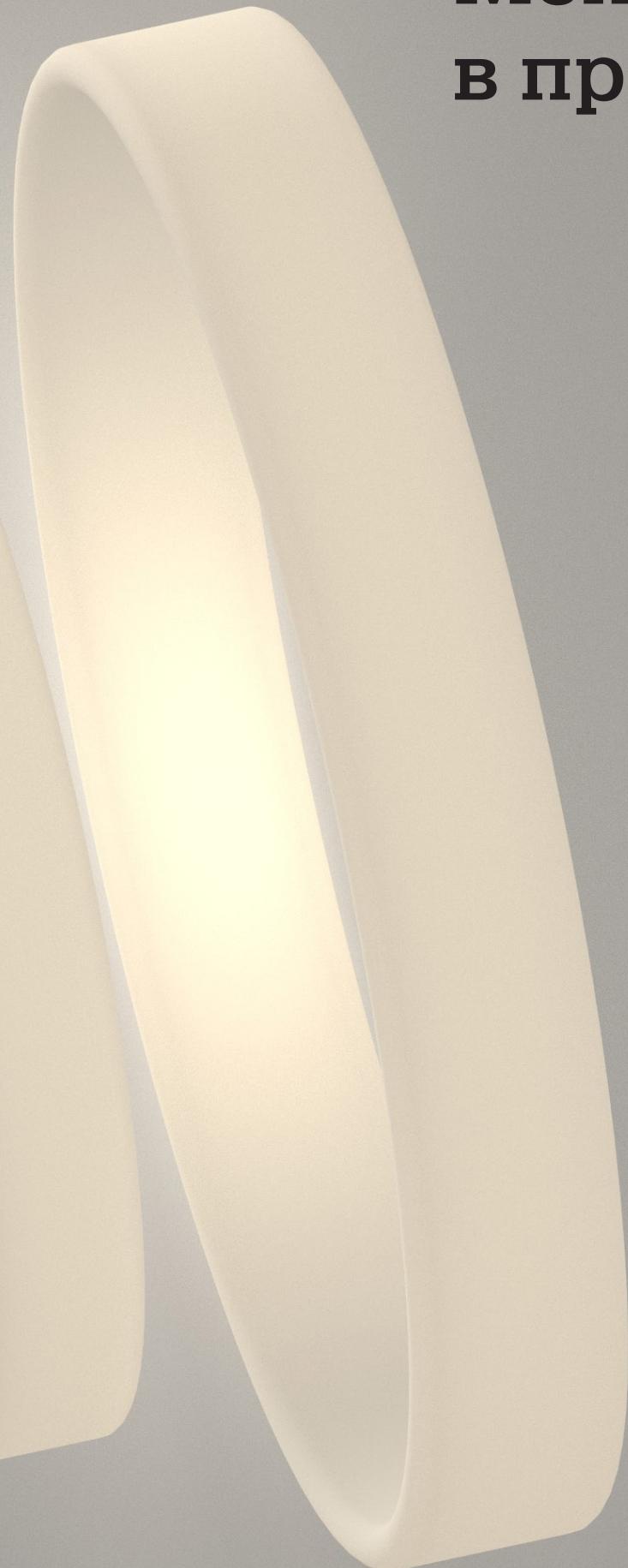
2.2

Инсталляцию сопровождали расслабляющие музыкальные композиции, которые блокировали шум, приходящий снаружи. Кроме того, стены помещения были изолированы звукоотражающими материалами, чтобы еще ближе подойти к атмосфере отдаленного от быстрой и шумной современности пространстве.

Ссылки на сайты из этого раздела:

- 1.Tate: [сайт]. URL: <http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/unilever-series/unilever-series-olafur-eliasson-weather-project-0> [дата обращения: 11.09.2017].
- 2.Tate: [сайт]. URL: <http://www.tate.org.uk/art/artworks/eliasson-yellow-versus-purple-t11806> [дата обращения: 11.09.2017].
- 3.Tate: [сайт]. URL: <http://www.tate.org.uk/art/artworks/eliasson-your-double-lighthouse-projection-t11842>[дата обращения: 18.08.2017].
- 4.Interview magazine [сайт]. URL: <https://www.interviewmagazine.com/art/james-turell> [дата обращения: 18.08.2017].

**Меняет цвет
в пространстве**

1.2

Уще один шедевр Элиассона привлекает взгляды своим красочным свечением, которое исходит из загадочных циллиндрических комат. Зритель при входе в круглое пространство погружается в полноценный цветовой опыт, сотканый из розовых, фиолетовых и синих лучей. Свет оказывает дезориентирующий эффект, стирая перцептивное различие между передним и задним планом.

1.3

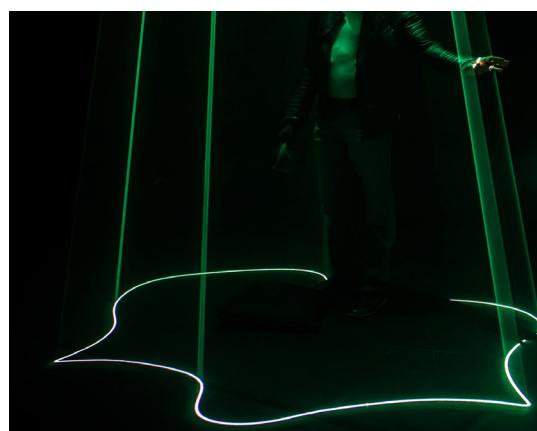

1.4

Инсталляция состоит из друг свободных круглых комнат из нержавеющей стали и деревянных панелей. Комнаты расположены очень близко друг к другу имеют разную высоту. При этом у них одинаковый тонкий зазор в 360-ти градусной стене, который служит входом в интерьер.

1.1 Your Double-Lighthouse Projection. Олафур Элиассон. Лондон, 2002

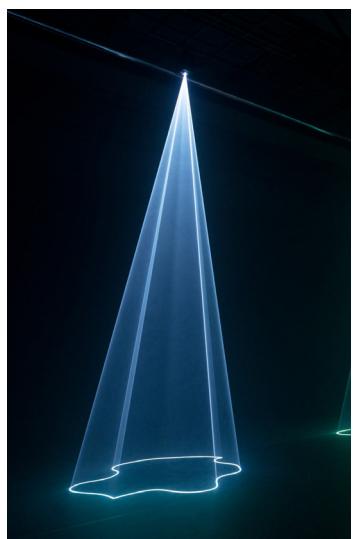

2.1

Аура была продемонстрирована во время Голландской недели дизайна с 21 по 29 октября 2017 года в Эйндховене в рамках выставки под названием «Мы знаем, как вы себя чувствуете».

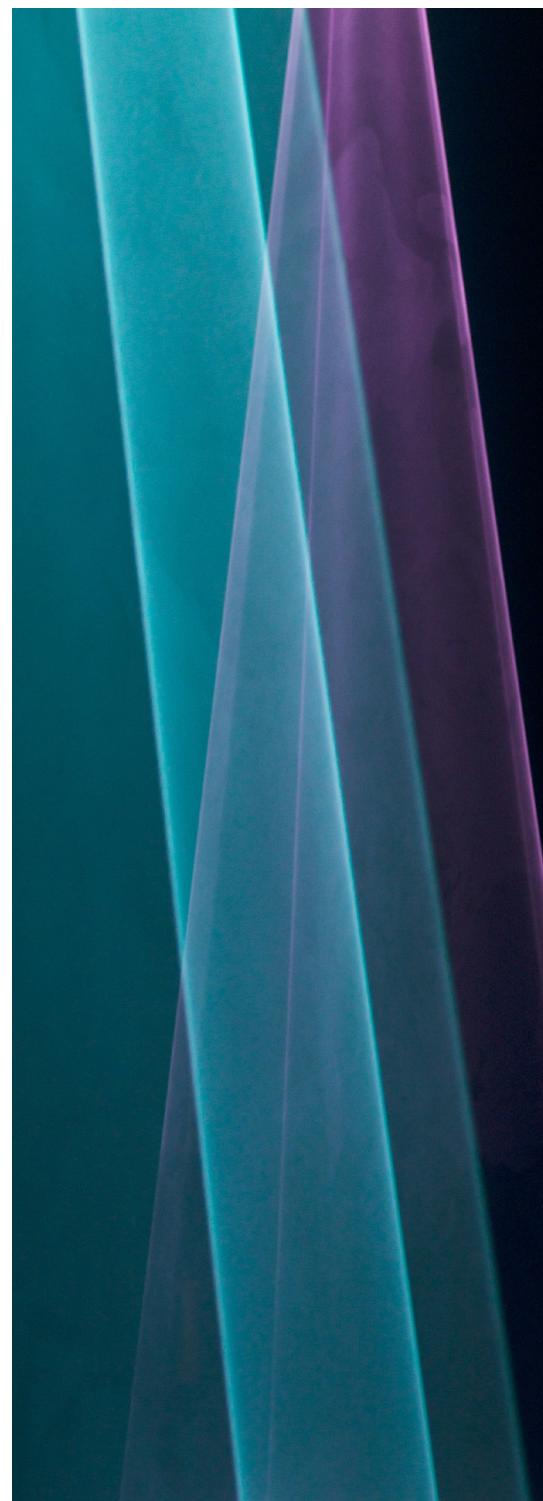

Студия Ника Верстанда создала захватывающую аудиовизуальную композицию Aura, которая интерпретирует эмоции людей, как легкие пульсирующие образы. Посетители инсталляции были оснащены множеством биосенсоров, которые регистрировали мозговые волны, сердечный ритм и реакцию кожи на гальванические элементы. Когда зрители сидели или лежали на подушках на полу, на заднем плане играла музыка, вызывая эмоциональные реакции. Эти «данные» анализировались и преобразовывались в разные формы, цвета и интенсивность нисходящего света.

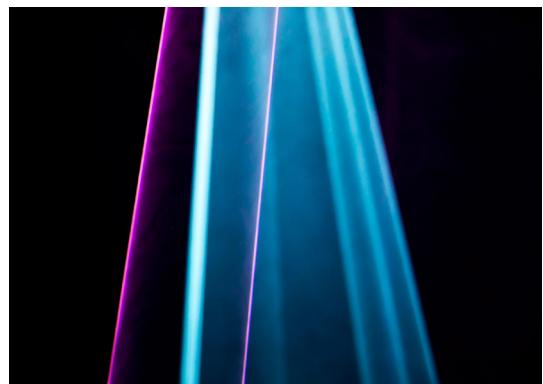

2.2, 2.3, 2.4

меняет цвет в пространстве

2.5, 2.6, 2.7 Аура. Ник Верстанд, Эйховен, 2017.

игра света в современных световых инсталляциях

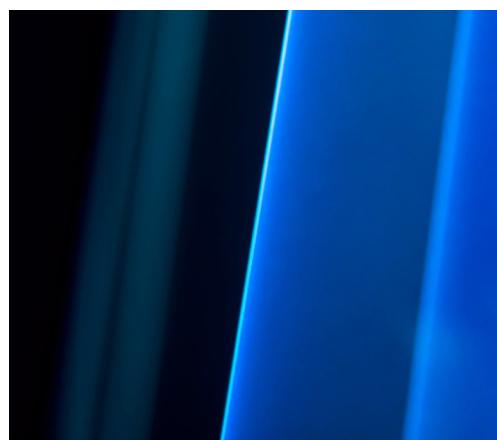

2.9

Окружая посетителей, как занавес, свет сделал эмоциональные реакции каждого человека видимыми для других. Для этого Ник спроектировал авторскую систему преобразования данных в сотрудничестве с организацией прикладных научных исследований в Нидерландах.

2.10

2.11

В этом исследовании нельзя не упомянуть Джеймса Таррелла. Инсталляция, которая проиллюстрирована здесь, называется *Within Without*. В нее нужно войти по длинной наклонной дорожке. Внутри находится большая квадратная пирамида, где движение и звук усиливаются, небо мерцает и пульсирует. Прося нас найти время, чтобы заметить эти тонкости, Таррелл раскрывает необъятность природного мира и красоту небесной архитектуры. Внутри без нагромождений образов таится бесхитростность, простота и неторопливое восприятие.

3.1, 3.2, 3.3, 3.4
Within Without.
Джеймс Таррелл,
Канберра, 2010.

В основном работы Таррелла хранятся в музеях Северной Америки, Европы и Азии. Другим континентам повезло значительно меньше. Единственная работа Джеймса Таррелла *Within Without* в Австралии хранится в Канберре, в постоянной коллекции Национальной галереи.

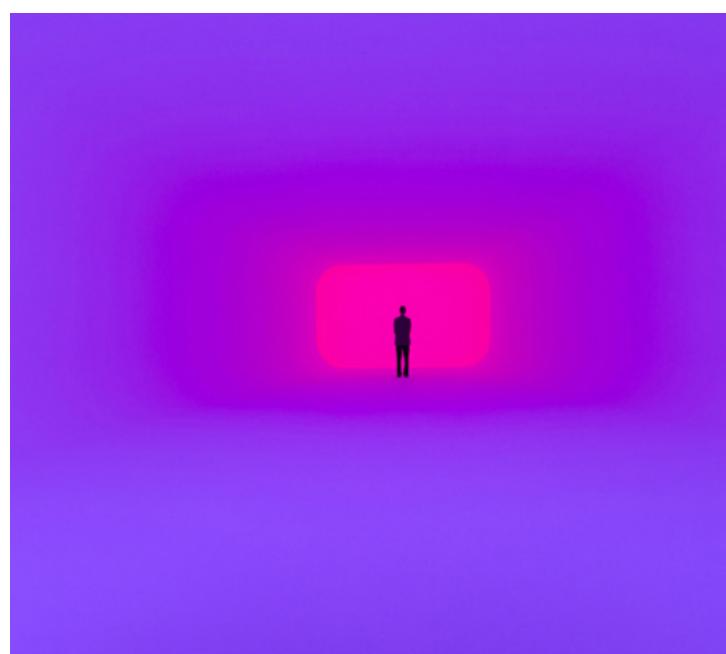
2.5

↑

3.5 Пуруша. Джеймс Таррелл, Москва, 2011.

Инсталляция Пуруша Таррела — предназначена для полного устранения восприятия глубины пространства зрителем. Искусство Таррела является связующим звеном в мире искусства, астрономии, математики, археологии и духовности. Пуруша — в индуистской мифологии означает Божественный дух, существо, из тела которого была создана вселенная. Инсталляция построена таким образом, что во время нахождения в ней создается иллюзия бесконечности.

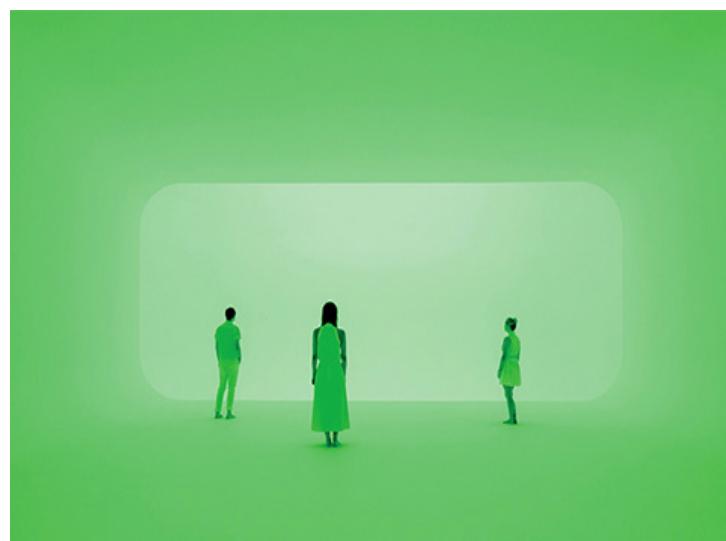
3.6

3.7

3.8

3.9

4. Джеймс Таррелл, автор *Пурुши* и *Within Without*.

«говорит» предметом

«Для меня свет работает, как материал для воздействия или воздействия на среду восприятия. Я чувствую, что хочу использовать свет, как чудесный, волшебный эликсир, который мы пьем, как витамин D, через кожу. Мы живем в этой реальности, которую создаем, и совершенно не знаем, как мы создаем ее». [интервью для Interview Magazine, ссылка №5]

игра света в современных световых инсталляциях

Ссылки на сайты из этого раздела:

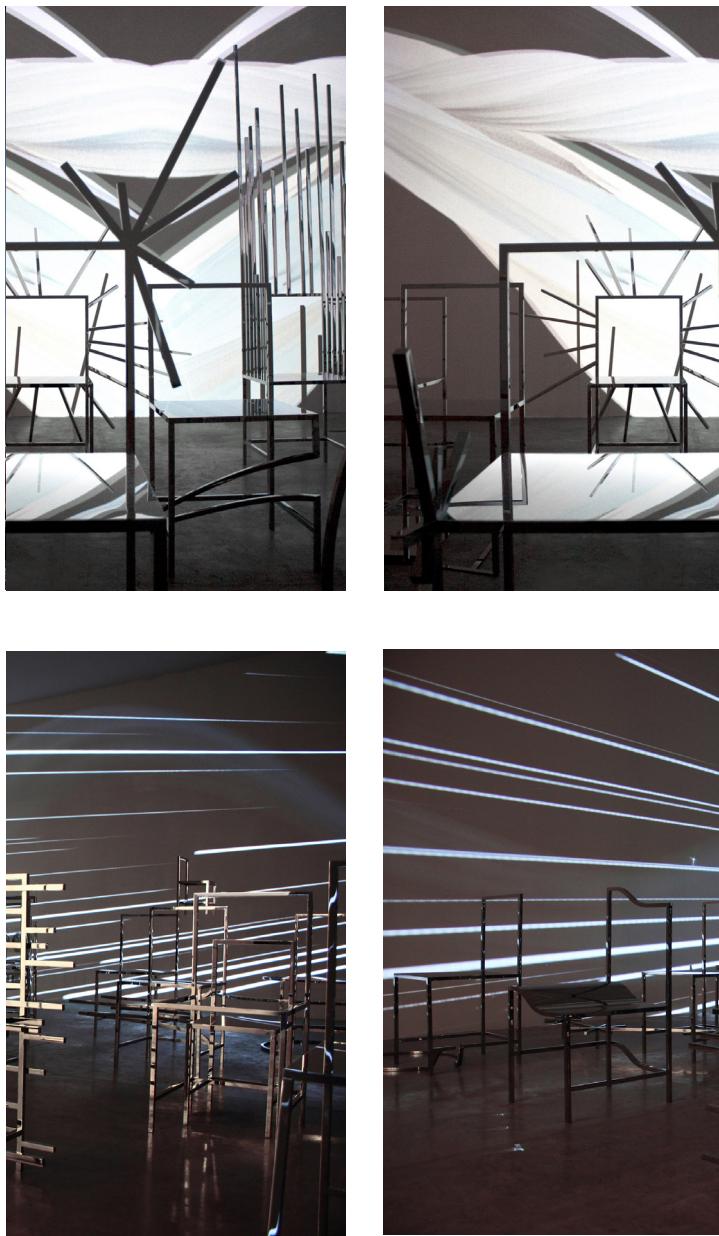
- 1.Ingho Maurer: [сайт]. URL: <https://www.ingo-maurer.com/en/products/> [дата обращения: 11.11.2017].
2. Dezeen: [сайт]. <https://www.dezeen.com/2014/09/22/simon-heijdens-creates-moving-kaleidoscope-of-light-at-london-gallery/> [дата обращения: 18.08.2017].
3. Dezeen: [сайт]. <https://www.dezeen.com/2017/08/07/oki-sato-designer-interview-technology-should-look-like-something-ingrandmothers-room/> [дата обращения: 18.08.2017].

Отбрасывает тень
в пространстве

1.1 Световая инсталляция для Manga Chairs. Оки Сато, Нью-Йорк, 2016.

1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Впервые инсталляция была представлена в Милане для демонстрации этой же коллекции. Свет в данном случае берет на себя очень важную роль создателя: он одновременно акцентирует внимание на деталях экспозиции и при этом обобщает пространство, конструируя целый, завершенный образ коллекции.

Эта световая инсталляция спроектирована дизайнерами Нендо специально для выставки лимитированной коллекции стульев, вдохновленных абстрактными линиями и сетками манги и комиксов. На стены художественного пространства студии проецируется оригинальная анимация, где движущиеся линии и точки меняются от черного к белому и текут в разных конфигурациях.

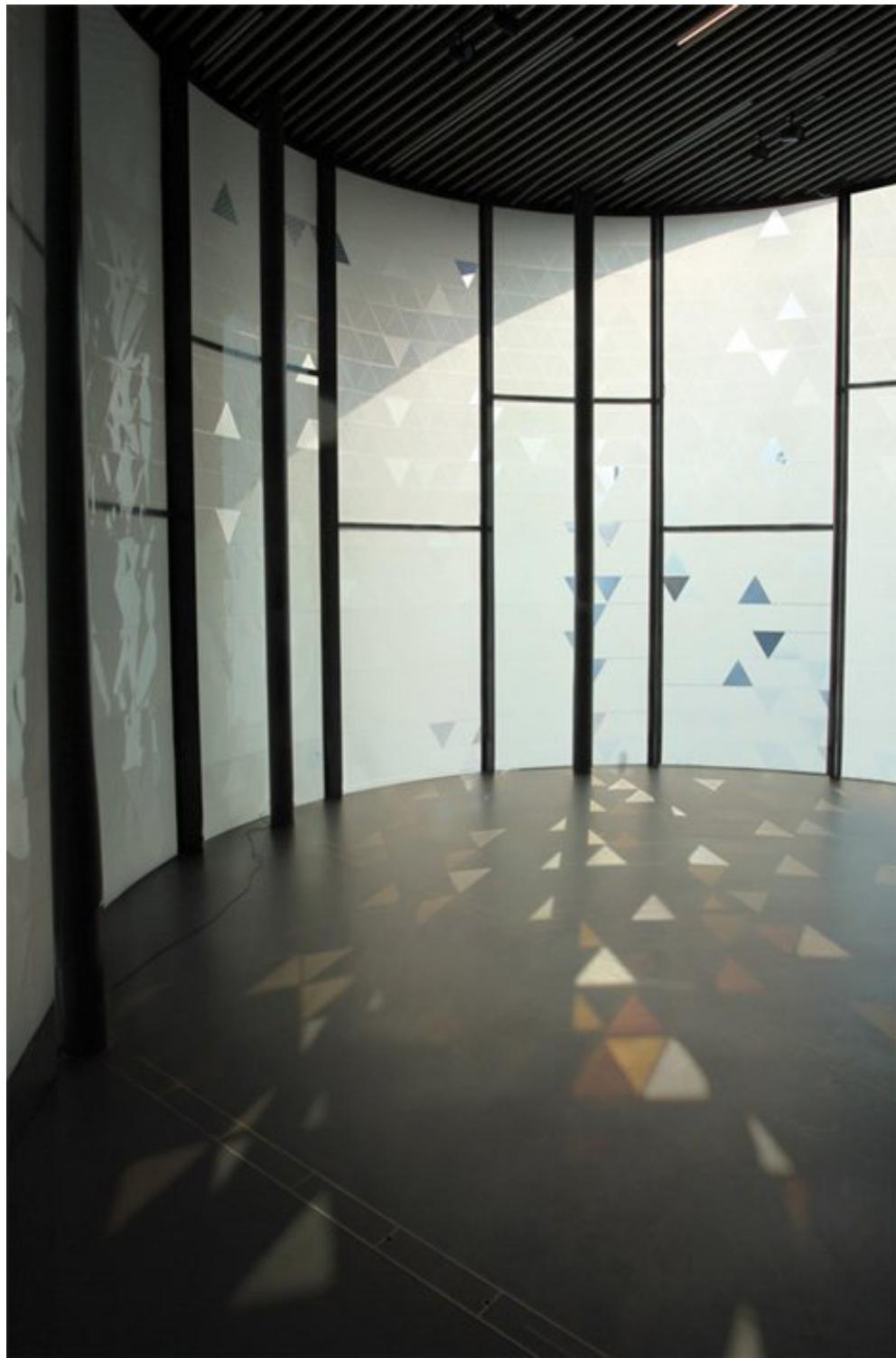
2.1 Shade installation. Саймон Хейденс. Лондон, 2016.

После встречи с художником Саймоной Хейденсом галерея New London прошла через частичные метаморфозы: ее фасад преобразился в движущийся калейдоскоп света. Когда поверхности стеклянной стены касается ветер, по ней рассеиваются треугольные узоры света и тени. Узоры постепенно смешаются вокруг интерьера в зависимости от положения солнца. Хейденс часто использует естественные элементы для создания визуальных эффектов в своих проектах.

отбрасывает тень в пространстве

Эффект рассеивающихся во все стороны треугольников достигается с помощью листов чувствительной пленки, прикрепленной к стеклянной панели. Пленка на стекле реагирует на колебания ветра снаружи, рябью изменения тесселированные треугольные участки от прозрачных до непрозрачных.

2.2

3. Оки Сато, автор Manga.

рассеивается в пространстве

«Технологии хороши, но опасны. На данный момент в моей студии восемь 3D-принтеров, работающих 24 часа в сутки, и если мы теряем электричество, мы не вообще не можем ничего создавать. В итоге скетчбук работает лучше всего.» [интервью для Dezeen, ссылка №3]

игра света в современных световых инсталляциях

Ссылки на сайты из этого раздела:

1. Art Basel: [сайт]. URL: 3. Tate: [сайт]. URL: <http://www.tate.org.uk/art/artworks/eliasson-your-double-lighthouse-projection-t11842/> [дата обращения: 18.08.2017].
2. Dezeen: [сайт]. URL: <https://www.dezeen.com/2016/09/08/mischertraxler-unbalancing-light-mobile-london-design-biennale/> [дата обращения: 11.09.2017].
3. Dezeen: [сайт]. URL: <https://www.dezeen.com/2015/02/25/daan-roosegaarde-waterlicht-installation-northern-lights-netherlands/> [дата обращения: 09.09.2017].

**Освещает темноту
пространства**

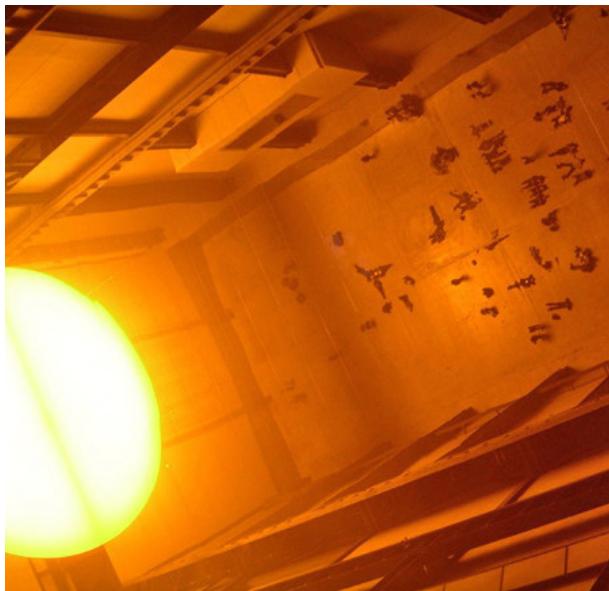
В контексте разговора о погоде, как о неизменной константе повседневности, Weather Project Олафура Элиассона показывает это вездесущее явление, как основу для изучения идей об опыте, медитации и визуализации. Если посмотреть наверх, может показаться, что жаркому солнечному пространству не конца: края потолка заменяются отражением пространства снизу.

1.1 The Weather project. Олафур Элиассон. Лондон, 2003.

освещает темноту пространства

Инсталляция выставлена в холле турбинного зала, где ярко-оранжевый диск и плотное пространство вокруг него (представления солнца и неба), уверенно доминируют над остальным пространством.

1.2

Мелкий желтоватый туман пронизывает воздух выставки, словно по своей воле пробираясь внутрь здания снаружи. В течение дня он накапливается в слабые облачные образования, а в конце дня рассеивается.

1.4

В дальнем конце зала находится гигантская полукруглая форма, состоящая из сотен моночастотных ламп. Дуга, повторяющаяся в зеркале вверху, создает сферу ослепительного сияния, связывающего реальное пространство с отражением. Обычно используемые в уличном освещении, моночастотные лампы излучают свет на такой узкой частоте, что невидимые цвета, кроме желтого и черного, превращают визуальное поле вокруг солнца в огромный ландшафт дуотонов.

1.1 LeveL. Mischer'Traxler. Лондон, 2016.

1.2

1.3

Катарина Мишель вместе с Томасом Тракслером спроектировали инсталляцию под названием LeveL во время Лондонской биеннале на тему утопии. Подвесные фонари, привязанные к сети ветвей создают приятие посетителям при выходе к свету и выходу.

Каждая из ветвей находится в идеальном равновесии. Когда ветвей касаются и они шатаются, свет начинает медленно тускнеть и снова разгораться, находя свое естественное положение.

Каждая из ветвей находится в идеальном равновесии. Когда ветвей касаются и они шатаются, свет начинает медленно тускнеть и снова разгораться, находя свое естественное положение..

Абажуры фонарей выполнены из тонкой рисовой бумаги с китайской росписью, выполненной вручную на заказ. Такая бумага очень легкая и не мешает работе датчиков движения. Кроме того она отлично рассеивает свет.

освещает темноту пространства

1.4

3.1 Ладони. Luzinterruptus. Лормонт, 2014.

3.2

освещает темноту пространства

3.3

3.4

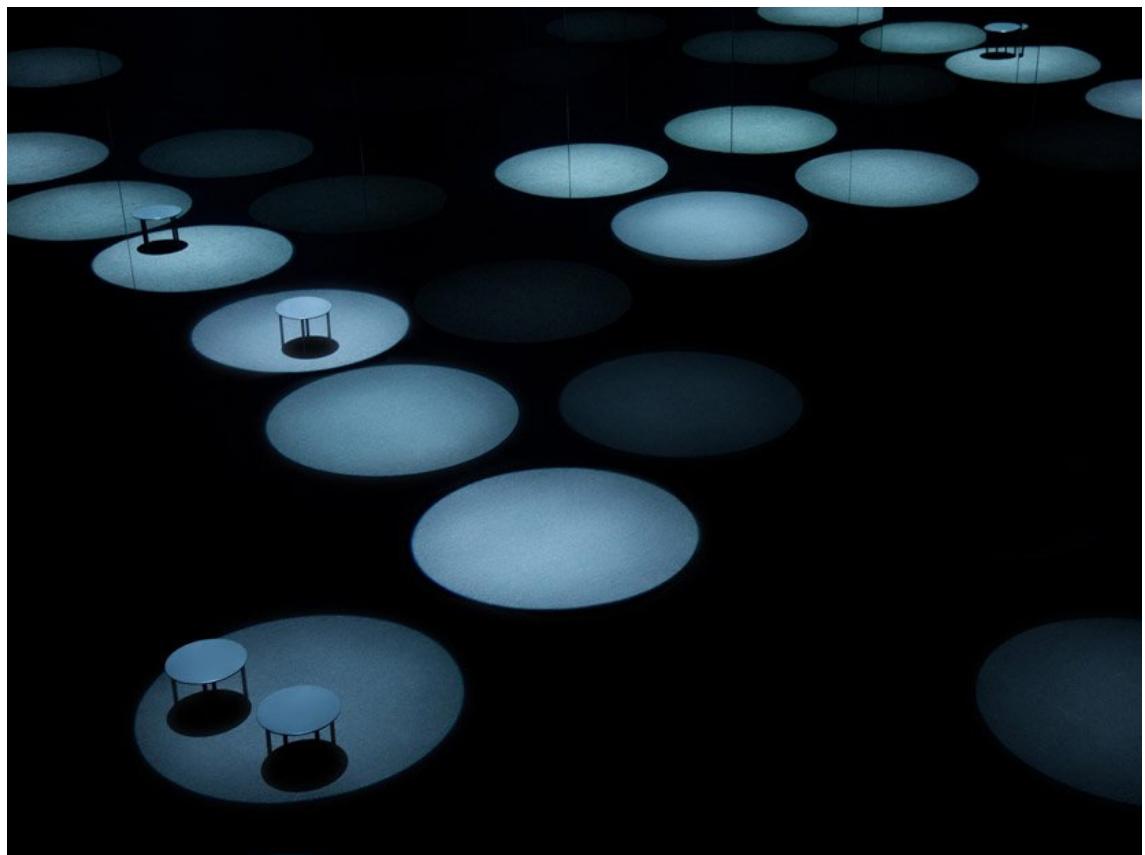
3.5

Вовремя фестиваля Panoramas по поверхности лормонтского озера в Parcs des Iris et de l'Ermitage начали скользить надутые светящиеся латексные перчатки: инсталляция испанской группы Luzinterruptus. В мутные воды центрального озера запрещено нырять, поэтому дизайнеры решили предположить, что там происходит что-то странное и зловещее. В поисках образа они обратились к киноснимкам тел, затонувших там при трагических обстоятельствах.

Концепция немного отклонилась от первоначальной идеи, согласно которой под поверхностью воды к перчаткам будут привязаны белые костюмы, имитирующие затонувшие тела. Когда стало ясно, что это не сработает из-за непрозрачности озера, уже купленную белую одежду распределили среди посетителей, чтобы те носили ее в ночь запуска. После завершения выставки все материалы были собраны и переработаны.

1.2

1.1 Лес света. Су Фуджимото. Милан, 2016.

Японский архитектор Су Фуджимото использовал прожекторы, зеркала и специально сочиненные звуки для создания своего «смеящегося леса света», который реагирует на движения посетителей. Иллюзия бесконечного и захватывающего пейзажа, с прожекторами, появляющимися как высокие деревья был спроектирован Су по заказу бренда COS. Эффект призван напоминать гостю лес в сумерках.

1.3

1.4

COS поручил японскому архитектору создать погружную инсталляцию в заброшенном кинотеатре Arti, который был построен в 1930-ых годах в районе Сан-Бабила в Милане итальянским архитектором Марио Церегини.

Ссылаясь на историю здания, Су Фуджимото использовал прожекторы для создания областей перекрытия света и теней. Конусообразные лучи пробиваются сквозь черную комнату, и исчезают в ответ на движение.

1.5

2.1 Waterlicht. Даан Руосгаард. Вестерворт. 2015.

Голландский дизайнер Даан Руосгаард недалеко от Вестерворта создал инсталляцию, которая напоминает свечение северного сияния. Волнистые линии света даже проецируются похожим на это природное явление способом. Waterlicht создает впечатление виртуального наводнения и, вместе с тем, виртуального потока неизвестной информации. Из-за дамб вокруг этого места синие лучи напоминают вышедшую из берегов воду, уровень которой поднялся высоко над городом.

освещает темноту пространства

Светодиоды проецируют лучи через объективы для фокусировки света. Источники синего света устанавливаются в периферийной области и расположены так, чтобы лучи крестообразно пересекались в воздухе и медленно передвигались вверх и вниз, питаясь от турбинных двигателей.

2.2

Инсталляция Waterlicht была создана в партнерстве с голландским советом по водным ресурсам, чтобы повысить осведомленность о том, что многие районы Нидерландов лежат ниже уровня моря. С помощью Waterlicht люди могут почувствовать и увидеть, как будут выглядеть Нидерланды без дамб.

2.3

4. Су Фуджимото, автор инсталляции Лес света.

«Я бы назвал направление своего творчества первобытным будущим, своего рода примитивная ситуация, связанная с обитанием человека в пещере. В то же время мне нравится эстетика технологий и простых вещей из воображаемого будущего, их я стараюсь предвидеть и скорее воплотить.

5. Даан Руосгаард, автор инсталляции Waterlich.

«Я производитель. Я люблю делать вещи. Я отчетливо ощущаю хорошую идею: есть предчувствие, вкусворту, ноещенезнаешь, какие ингредиенты нужны. Тогда начинаешь читать, писать, делать ошибки, затем прототип, другой. И вдруг случается вещь. Ты отдаешь ее аудитории. люди могут поделиться ею, реагировать на нее. Да, это все, что мне нужно». [интервью для Architect, ссылка №5]

