WELD QUEEN

ART PORTFOLIO

WELD QUEEN

(англ. «королева сварки») - творческий псевдоним современной художницы, скульптора и перформера Александры Ивлевой. Главным медиа Weld Queen является металл: с помощью сварки она создает интерактивные металлические скульптуры (многие из которых - крупные паблик арт проекты), ориентированные на непосредственное взаимодействие со зрителем. Интерактивность является ключевой особенностью её работ, приобретающих свой основной замысел только в прямой кооперации с человеком.

Как перформер Weld Queen мифологизирует свой профессиональный опыт и создает уникальную художественно-сварочную реальность, таким образом популяризируя основную идею своего творчества - благодатное воздействия упорного труда на жизнь и внутренний мир человека.

МЕДИТИРУЮЩИЙ КОТ ТИХВАМИ

2300 x 2000 x 1400 мм
Сталь. Сварка. Цинкование.
2015

Тихвами – первая скульптура, с которой начался творческий путь Weld Queen. Это существо художница увидела во сне и поняла, что способна и должна дать ему реальное тело. Скульптура олицетворяет вечный вопрос «что есть дух и духовность» в нашем загадочном и противоречивом мире.

Тихвами одновременно материальный и прозрачный, его тело не похоже на тело человека или животного: он «полудух». Несмотря на то, что работа выпол нена из металла, легкая ажурная техника исполнения создает ощущение иллюзорности и эфемерности образа. Являясь созданием неземным и непостижимым, он при всём при том является котом, очень знакомым и близким нашему пониманию существом. Своим обликом Тихвами связывает дух и материю в единое и неразделимое целое. Он как будто призывает нас посидеть вместе с ним, успокоиться, очистить сознание от обыденной суеты и подумать о том, что лежит вне времени, пространства и границ нашего восприятия.

Для художницы Тихвами стал символом неистощимой творческой энергии, сокрытой в каждом человеке и способной преображать мир вокруг.

БРАТЬЯ

4100 x 4100 x 2100 мм
Сталь. Сварка. Цинкование.
2017

Братья – масштабный паблик-арт проект, реализованный в парке «Кудыкина гора» Липецкой области и представляющий собой сайт-специфическую композицию, органично вписанную в окружающий ландшафт парка.

Скульптурная группа изображает семь ангелов, стоящих спиной друг к другу в кругу и держащихся за руки, на месте восьмой фигуры - свободное пространство. Это место предназначено для зрителя: он может замкнуть круг стать частью хоровода – сакрального движения, символически наполняющего энергией и духовной силой его участников и окружающее пространство. Образ ангела выбран не случайно: он - хранитель, духовный наставник, «старший брат», всегда готовый защитить и направить на правильный путь. Структура каждой скульптуры воздушная и прочная одновременно: металлические прутья символизируют наличие телесности, а свет, проливающийся сквозь неё — духовности. Вся техника исполнения нацелена усилить ощущение нематериальности и эфемерности, воспроизводя эффект миража или чудесного видения. Как будто художница дает нам возможность физически прикоснуться к тому, что постигается лишь ментально.
У братьев нет лиц. Визуализируя максимально абстрактные светлые духовные сущности, они оставляют за зрителем право самостоятельно наделить их недостающими личностными характеристиками, чтобы увидеть в каждом «искомое лицо».

ШУБА

1600 x 1700 x 2700 мм
Сталь. Сварка. Покраска.
2018

"Шуба" от Weld Queen – интерактивный статичный паблик-арт объект, созданный из строительной арматуры и изображающий «королевскую шубу», как будто идущую самостоятельно в потоке людей. «Золото» и «шуба», как два наиболее распространённых показателя состоятельности в современном обществе, объединены в одном произведении и символически демонстрируют «истинную роскошь, которая точно согреет», и которую можно непосредственно подержать на своих плечах.

Соединение контекстуально-противоположных материалов (грубой строительной арматуры и золотого покрытия) усиливает эффект фальсифицированности господствующих ценностей, обнажая противоречивую природу наших потребностей и желаний. Объект предполагает прямое взаимодействие со зрителем: человек может «войти» в «Шубу» и тем самым «примерить роль монарха», выделиться из общей массы и почувствовать себя если не королем, то как минимум суперзвездой.

ПЕТУНЕЦ

3100 x 1950 x 500 мм
Сталь Кортен. Сварка.
2016

Петунец – паблик-арт объект высотой более трех метров, расположенный в парке «Кудыкина гора» в Липецкой области. Корпус скульптуры собран из крупных листов Кортеновской стали, образующих стилизованную кристаллическую фигуру, своей формой напоминающую традиционную русскую сладость – петушка на палочке. Массивная и в духе авангардистов «геометрически» сложная техника исполнения скульптуры противостоит легкости и непосредственности её замысла. Работа символически передает состояние праздника и всеобщего веселья, поскольку на Руси леденец в форме петушка издревле считался обязательным атрибутом любого народного гулянья.

Скульптура отсылает нас к нашему детскому желанию получить все и сразу. Причем это инфантильное чувство актуально и для взрослого человека, поскольку с возрастом наши запросы и желания лишь увеличиваются. Растущая неудовлетворенность часто делает нас несчастными и недовольными, поскольку «конфет» или прочих благ всегда не достаточно, чтобы насытиться ими полностью. Петунец - это огромный леденец «карамельного» оттенка, благодаря которому мы символически снимаем с себя все «взрослые» запреты и получаем желаемое в неограниченном количестве. Это та самая «заветная конфета», которой хватит на всю жизнь.

МЕДИТИРУЮЩИЙ МЕДВЕДЬ РАМИШИ

2200 x 2000 x 1500 мм
Сталь. Сварка. Цинкование.
2016

Рамиши – аллегория мировой дружбы и взаимопонимания. Медведь - один из самых распространенных традиционных символов России. Однако Рамиши, являясь медведем, герой надкультурный, связывающий в едином облике восточное и западное начало. Он олицетворяет максимальную степень толерантности: широту взгляда, способного одинаково благосклонно охватить все мировоззрения и культуры, поскольку все люди едины в своём духовном начале. Медитирующее животное – это образ, расширяющий принцип толерантности до возможного предела, когда не только человеческое существо, но и всё живое является абсолютной ценностью. В таком подходе рождается нераздробленное и гармоничное отношение к миру.

Являясь отражением дикой и опасной природы, Рамиши, тем не менее, излучает спокойную уверенность и доброту. Его сила ориентирована на свет, поэтому, «погружаясь в его объятья», зритель ощущает тепло и защищенность.

КОНЬ-АГОНЬ

1600 x 1300 x 700 мм
Сталь. Сварка. Покраска.
2015

Конь-Агонь - первая работа в серии Качалки, субстантивированное в огне и железе стремление обладать каким-то быстрым и мощным средством передвижения. Еще пару веков назад хороший скаковой жеребец шел по цене золота; сегодня почти каждый мечтает иметь машину, мотоцикл или даже самолет, управляя которым ты можешь почувствовать себя полноценным и состоявшимся человеком. Это желание начинается с детской качалки, когда мы изображаем из себя рыцарей, скачущих на коне в неизвестные дали, и продолжается всю жизнь, принимая несколько иные формы выражения. Новая возможность удовлетворить вечную потребность: выросшие мальчики могут вновь оседлать гнедого скакуна и помчаться на встречу своей судьбе, наполненной славой и рукоплесканиями.

КРЕСЛО ДЛЯ СОВМЕСТНЫХ ВИТАНИЙ В ОБЛАКАХ МОДЕЛЬ WQ - 4

3500 x 1800 x 1300 мм
Сталь. Сварка. Покраска.
2016

Кресло для совместных витаний в облаках – объект, с помощью которого можно путешествовать по мечтам с кем-то, кто близок тебе по духу. Обычно мы испытываем необходимость поделиться чем-то очень хорошим и ценным с другим человеком, ибо только тогда ощущение счастья становится полным. "Совместные витания в облаках" помогают исполнить это желание и делают взаимообмен счастливыми мыслями возможным! На «облачном кресле» можно сломить привычный шаблон: преодолеть внутренние барьеры и создать для нескольких свободных душ один общий космос.

Объект установлен в саду резиденции Славы Полунина «Желтая мельница» в Кресси-Ла-Шапель, Франция.

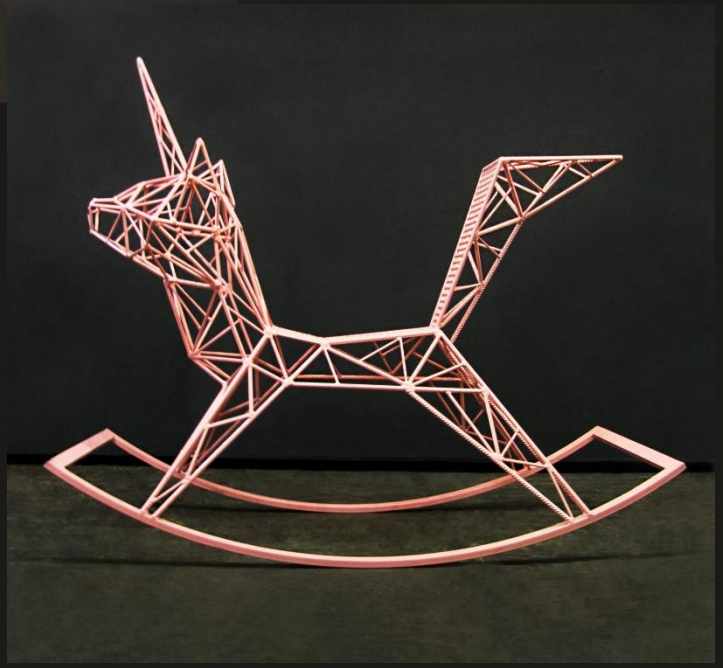
СЛОНБУРГЕР

1800 x 1150 x 1300 мм
Сталь.Сварка.Покраска.
2016

Слонбургер – интерактивный арт-объект, предлагающий зрителю почувствовать себя начинкой, зажатой в тисках господствующих ценностей общества потребления. Бургер – пожалуй, самое популярное блюдо в мире, идеальный результат системы массового производства. Слон – отражение могучей и еще свободной природы. Скульптура является иносказательным выражением нашего потребительского отношения к окружающему миру. Она предлагает поменяться местами «хищнику» и «жертве», тем самым давая возможность повысить нашу экологическую сознательность и ответственность за то, что мы делаем.

ЕДИНОКОТ

1600 x 1200 x 700 мм
Сталь.Сварка.Покраска.
2017



Единокот – синтез волшебства и реальности. С одной стороны, мифический и загадочный образ белоснежного коня с рогом, который является только тем, кто чист телом и разумом. С другой – знакомый и близкий всем нам кот, символ домашнего тепла и уюта. И у кота, и у единорога, столь разных по своей природе, есть одно общее качество: их нельзя укротить силой, они отзываются только на любовь, доброту и ласку. Садясь на Единокота, зритель как бы автоматически «приручает» его, становясь обладателем всех добродетелей, которые признает это волшебное существо.

ЗМЕЙ СИСИНЫЧ

1550 x 2050 x 1030 мм
Сталь. Сварка. Покраска.
2017

Змей Сисиныч - хтоническое существо, химерическое порождение хаоса, соединившее в себе гены древнерусского Горыныча и широко известного с библейских времен змея-искусителя. Сисиныч – олицетворение пороков современного общества, упакованных в блестящую и привлекательную обертку. Он дарит людям иллюзию вседозволенности и безнаказанности: сегодня мы верим, что можем усовершенствовать, нарастить и прокачать всё, чего, как нам кажется, не хватает человеку, чтобы стать счастливым. Яркое, глянцевое и весьма соблазнительное на пышные формы создание, за всеми пленительными покровами оно все равно остается ни чем иным, как коварным змеем. Зрителю же остается возможность выбрать, лететь на нем в своё «светлое будущее», или найти иную дорогу.

КРЕСЛО ДЛЯ ВИТАНИЯ В ОБЛАКАХ

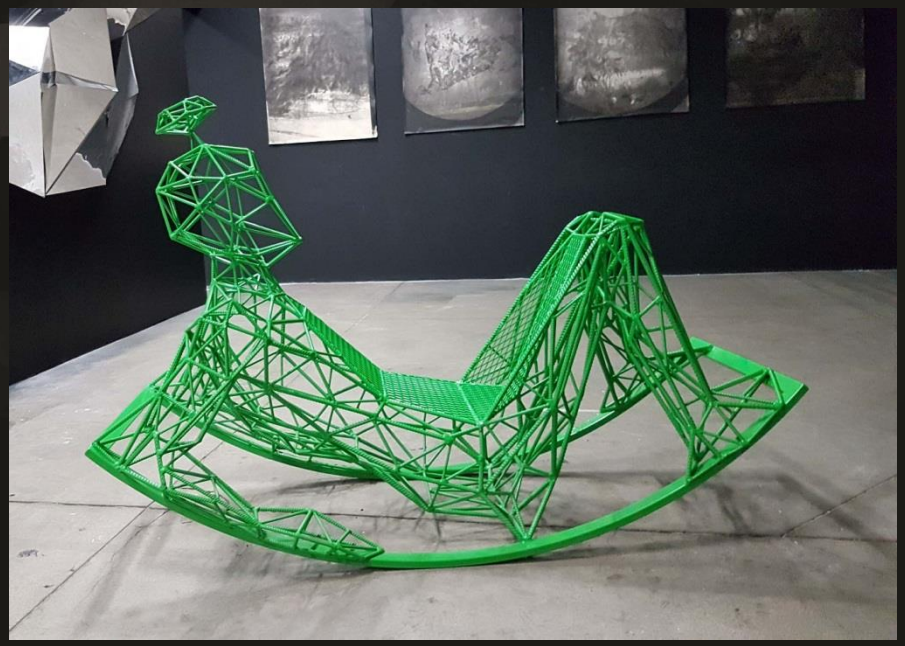
2170 x 1330 x 1210 мм
Сталь. Сварка. Покраска.
2016

Кресло для витания в облаках – устройство, позволяющее с комфортом перемещаться по своим фантазиям. В вымышленных реалиях лучше всего летать, удобно расположившись в кресле-самолете, и легко покачиваясь на облачных приливах. Несмотря на то, что это материальный объект из физического мира, он помогает путешествовать по внутреннему космосу и открывать новые мысленные горизонты каждой нескованной мысленными границами душе.

КОСМОЛАВЕР

1720 x 1200 x 730 мм
Сталь. Сварка. Покраска.
2016

Наверняка вам хоть раз жизни, да и мерещились инопланетяне и НЛО, а после фантастических фильмов хотелось надеть на голову корону из фольги и установить контакт с внеземными существами. Так вот теперь у вас такая возможность есть – инсталляция «Космолавер». Для объекта характерно отсутствие лица — предложение зрителю вообразить себе внутри полой металлической головы тот образ, который заблагорассудится. В названии объекта кроется игра слов: “Космический любовник” — удивительный и непонятный инопланетянин (зеленый, конечно), обладающий таинственным сексуальным флёром, и “космический любовник” в контексте идеального сексуального партнера. Каждый зритель своей индивидуальностью дополняет инсталляцию особыми смыслами, тем самым делая ее завершенной.



КАЗАНОВА

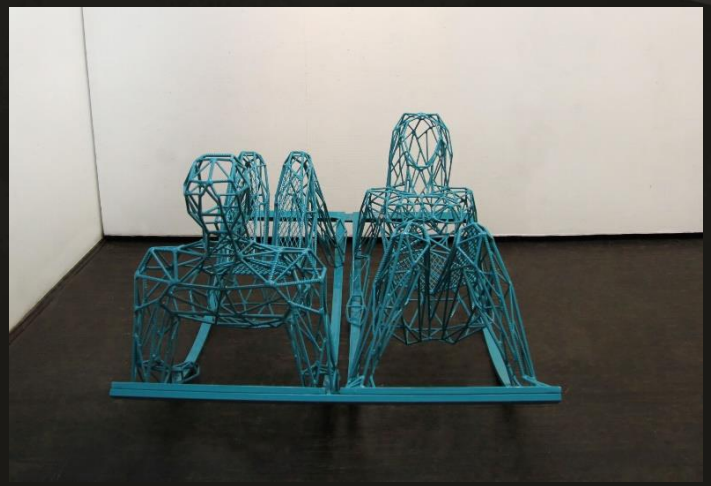
1700 x 1100 x 700 мм
Сталь. Сварка. Покраска.
2016

Казанова – самый харизматичный и популярный героой-любовник европейской истории. Имеет обыкновение являться званым гостем в ночных фантазиях женского бессознательного. Фигура известного венецианского авантюриста всегда была окутана романтическим флером; он негласно даровал своё имя многим современникам в качестве нарицательного слова к таким понятиям, как “дамский угодник” или “покоритель средец”. Мы не можем видеть лица Казановы: он предстаёт как своеобразный архетип, позволяющий каждой женщине увидеть в нем своего «идеального мужчину». При взаимодействии со скульптурой зритель как бы "овладевает" Казановой и образует тесный контакт “face to face” с воображаемым любовником своей мечты.

МАДОННА

1600 x 1000 x 700 мм
Сталь. Сварка. Покраска.
2018

Мадонна – идеализированная и обожествленная «ОНА», одновременно соединяющая все возвышенные и низменные стороны женского существа. Она выше житейских пересудов и прагматичных оценок, к ней неприменимы категории «хорошего» и «плохого», она такая, какая есть – Женщина во всей полноте и естественности этого слова. Яркость и незаметность, открытость и недоступность, коварство и невинность – всё это её могущество, уникальная сила, способная забирать и даровать жизнь.

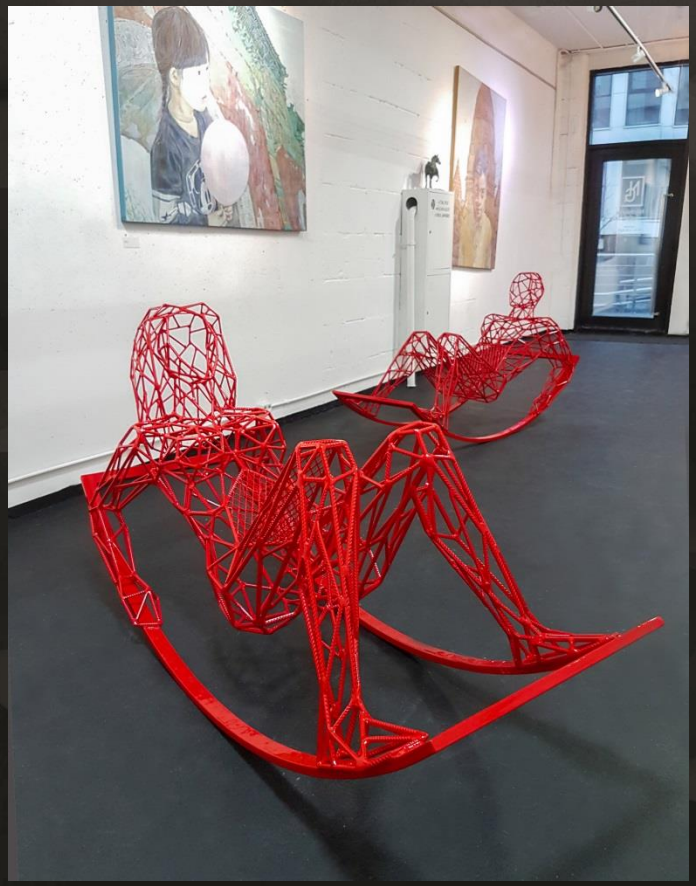


ПАРА НЕНОРМАЛЬНЫХ

1750 x 1260 x 960 мм
Сталь. Сварка. Покраска.
2018

ПАРА НЕНОРМАЛЬНЫХ – неразделимые любовники, осознавшие свою несвободу друг от друга и поэтому придерживающиеся весьма свободных взглядов на окружающий мир. Уровень их взаимного доверия стал настолько высок, что они могут позволить себе открыто (до ненормальности) взаимодействовать с остальными людьми, выступая в качестве единой личности, гармонично соединившей мужское и женское начало.

WELD QUEEN



LUISA & CHARLIE

1750 x 1260 x 960 мм
Сталь. Сварка. Покраска.
2018

LUISA & CHARLIE – яркая и дерзкая «горячая парочка», самый эпатажный тандем скульптур из серии «Качалки». Когда встречаются два бурных темперамента, случается пожар, причем настолько яркий, что он обязательно остается в истории. Соединившись вместе, Луиза и Чарли символизирую страсть – опасное и прекрасное переплетение чувств, которое может испепелить влюблённых и превратить их жизнь в кошмар, а может подарить крылья и отправить в рай. Одно всегда неизменно: страсть побеждает равнодушие – самый опасный и распространенный «порок современности»; страсть дарит то самое ощущение жизни, которого не хватает в рутине повседневности, словно глотка свежей воды в пустыне.

Дорифор

1750 x 1260 x 960 мм
Сталь. Сварка. Покраска.
2018

Дорифор – реминисценция знаменитого опыта античного скульптора Поликлета по созданию канона идеальной мужской фигуры. В 21 веке идеал мускулинности все больше зависит от быстротечных веяний моды. Растиражированный в шоу бизнесе глянцевый типаж накаченного брутального «мачо-мэна с бородой» можно назвать образом героя нашего времени. Однако к настоящему моменту есть все основания полагать, что сексуальная объективация тела больше не является исключительно женской прерогативой. Weld Queen как художник непосредственно превращает мужской секс-символ современности в ОБЪЕКТ, основной функцией которого является репрезентация сексуальных потенциалов.

Скульптура была изготовлена в рамках перформанса «В НАТУРЕ» на открытии первой персональной выставки Weld Queen и является частью скульптурной серии “Sexual Revolution”.

Основные темы произведений Weld Queen: ироническое исследование общественных стереотипов и общепринятых ценностей, роль женщины в обществе, непреходящая для человека важность упорной работы, фантазии и неограниченной творческой силы воображения.

Её искусство показывает, как через рутину повседневности, через господство "взрослых" идеалов и ценностей пробиваются истинные силы человека - неограниченное воображение, живой ум и способность мечтать.

Взаимодействие, игра, смех и труд в произведениях Weld Queen становятся универсальными инструментами, позволяющими перенастроить привычный взгляд на мир и увидеть немного дальше.

Через свои работы художница стремится показать, что умение видеть светлую сторону вещей - это всегда результат собственного выбора и внутренней работы над собой.

WELD QUEEN

ТРАДИЦИОННОЕ РУССКОЕ СВАРОЧНОЕ ПЛАТЬЕ
2016

СУПЕРГЕРОЙСКИЙ СВАРОЧНЫЙ КОСТЮМ
2016

ВЕЧЕРНЕЕ СВАРОЧНОЕ ПЛАТЬЕ
2016

Сварочные костюмы – часть масштабного проекта Weld Queen по созданию индивидуальной художественной мифологии, основанной на уникальных особенностях её профессиональной идентичности. Собственным примером Weld Queen показывает, как построить мост между столь непохожими мирами сварки и творчества, как сделать свой труд и профессиональную деятельность престижными, достойными возведения в ранг высокого искусства и высокой моды.
Костюмы созданы из огнеупорных материалов, кожи и брезента с огнеупорной пропиткой, самых распространенных материалов для пошива костюма сварщика в России.

WELD QUEEN

КОКТЕЙЛЬНОЕ СВАРОЧНОЕ ПЛАТЬЕ
2017

ГАЛАКТИЧЕСКИЙ СВАРОЧНЫЙ КОСТЮМ
2017

АНГЕЛЬСКОЕ СВАРОЧНОЕ ПЛАТЬЕ
2017

Каждый костюм – один из органичных образов «сварочной реальности» с одной стороны, и стереотипов нашей действительности с другой. Спортивный сварочный, традиционный русский сварочный и даже супергеройский сварочный - все костюмы как маленькие кусочки создают мозаику визуальной культуры, характерной для современной России. Неизменным аксессуаром объединяющим все образы Weld Queen является сварочная маска, метафорически символизирующая корону.

СУМКА ДЛЯ СИЛЬНЫХ ЖЕНЩИН

Сталь. Сварка. Лак.
2016

Сумка для сильных женщин – портативный арт-объект, предназначенный преимущественно (но не только) для выхода на светские мероприятия; является первым произведением из коллекции «сильных аксессуаров от Weld Queen». Объект можно назвать наглядным художественным экспериментом Weld Queen, объединяющим в одном произведении пластическое искусство, перформанс и дизайн, и превращающим арт-объект в элемент повседневной жизни, а жизнь — в произведение искусства.

Сумка разработана в общей стилистике творчества Weld Queen и воспроизводит форму необработанного кристалла, дополняющего, как драгоценный камень, королевский образ и статус своей хозяйки. Соединение категорий роскошного и демократичного в одном произведении — отличительная характеристика почерка художницы: простая строительная арматура в её руках превращается в элемент «luxury» сегмента, обходящего в итоговой стоимости настоящий драгоценный камень. На идейно-концептуальном уровне эта работа уникальная, поскольку является неотторжимой частью «Вселенной Weld Queen».

СПОРТИВНЫЙ СВАРОЧНЫЙ КОСТЮМ

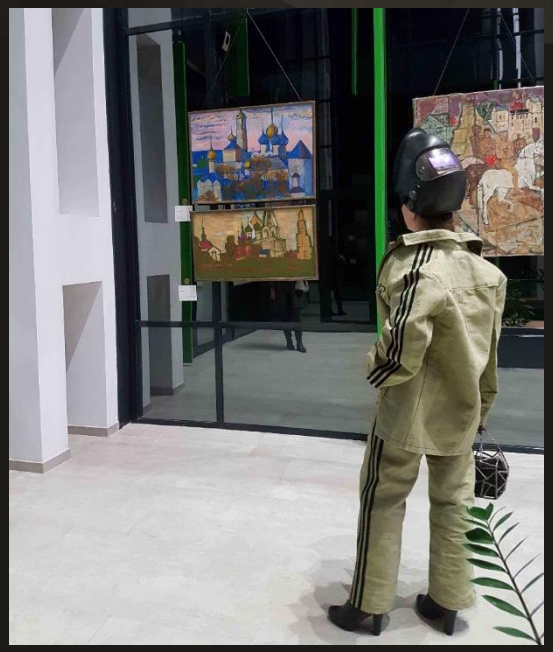
2017

Спортивный сварочный костюм – русское фэшн-решение любых модных проблем. На бессмертный вопрос "Что сегодня надеть" у доброй половины жителей постсоветского пространства и по сей день существует универсальное и гениальное в своей изящности решение – спортивный костюм. С завидным постоянством востребованная с 90-х годов мода на трехполосный гардероб может обоснованно выступать альтернативной интерпретацией «традиционного русского образа». Weld Queen дарит второе дыхание столь любимому нашими соотечественниками "четкому" стилю. Актуальный спортивный сварочный - это одежда, подходящая для любимой работы, для прогулки, для встречи с друзьями и даже для выхода в свет. Достаточно лишь дополнить его соответствующей стилю обувью и элегантными аксессуарами, и ваша трехполосная красота засияет во всей полноте своего великолепия.

АВОСЬКА

Сталь. Сварка.
2017

Авоська – портативный арт-объект, отсылающий нас к временам до полиэтиленовых пакетов и самобытной эстетике советского быта. Авоська являлась главным элементом ежедневного шоппинга - универсальная сумка из крепких ниток, занимавшая мало места и удобно вмещавшая большое количество продуктов. Выполненная в металле Avoska by Weld Queen – своеобразный монумент данному изобретению, делающий его почти что вечным. Символически возвращаясь к временам наших бабушек, авоська вбирает в себя всю культурную память XX века. С другой стороны, она предназначена носить совсем иное содержимое, соответствующее современным реалиям. Наполнение каждый раз зависит от ситуации и хозяина авоськи. Перформативный аксессуар, отражающий формулу: «скажи мне, что в твоей авоське – и я скажу, кто ты».



ПЕРФОРМАНС «ЭКСПОНАТ»

2017-2018

Fashion-перформанс «Экспонат» - долгосрочный акционистский проект Weld Queen, заключающийся в серии периодических арт-интервенций в различные художественные институции. В рамках данного проекта Weld Queen в специально изготовленных сварочных костюмах, выполненных из профессиональных сварочных материалов (спилковой кожи и огнеупорного брезента), посещает выставки современного искусства, естественным образом входя в диалог с темой экспозиции, представленными работами и, конечно, аудиторией. Одновременно выступая в роли художника и «собственного произведения», Weld Queen в прямом смысле слова «приближает» искусство к зрителю, входит в его личное пространство и тем самым создает новые взаимосвязи в понятийном треугольнике «произведение искусства – зритель – художник».
Выставочные образы Weld Queen – неотъемлемая часть её индивидуальной художественной мифологии, основанной на уникальных особенностях профессиональной идентичности. Художница создаёт свою «сварочную» реальность с собственными законами, внутренними взаимоотношениями (королева-гвардейцы-фрейлины и т.п.) и даже эстетическими канонами. В этой реальности превыше всего ценится упорный и ориентированный на созидание труд. В профессии сварщика он открыт и нагляден, однако труд – это универсальное благо, поэтому образ сварщицы является лишь отправной точкой для популяризации данной идеи (как в мире искусства, так и в обществе в принципе).
Собственным примером Weld Queen показывает, как построить мост между столь разными мирами сварки и художественного творчества, как сделать свой труд и профессиональную деятельность престижными, достойными возведения в ранг высокого искусства и высокой моды.

WELD QUEEN

ПЕРФОРМАНС «КОРОМЫСЛО»

Традиционный русский сварочный наряд
Объект «Коромысло». Сталь. Сварка. Лак.
2018

Перформанс «Коромысло» - одна из серий арт-интервенций Weld Queen, входящих в состав более крупного и долгосрочного проекта «Экспонат» В «традиционном русском сварочном» костюме, а также с созданным специально для акции арматурным коромыслом Weld Queen посещает выставки современного искусства, естественным образом входя в диалог с темой экспозиции, представленными работами и, конечно, аудиторией. Сама, выступая в роли произведения искусства, художница репрезентирует собирательный образ русский женщины, сильной, способной вынести на своих плечах совсем не легкий груз, и одновременно хрупкой и ранимой. В свою очередь коромысло с ведрами – метафора жизненной ноши, которую каждый человек держит на своих плечах, наполняя эти «сосуды жизни» соответствующим его мировоззрению содержанием.
Данный перформанс – исследование того, как модернизируется женская самоидентификация в условиях индустриализированного и эмансипированного мира. Теперь она - сварщица, способная наравне с мужчинами работать со столь сложным и неподатливым материалом, сильная и уверенная в себе, но, несмотря на это, все равно остающаяся женщиной.

ПЕРФОРМАНС «CHINESE MAGIC»

Традиционное китайское сварочное платье. Огнеупорный брезент. Спилковая кожа.
Объект «Китайский бамбуковый минодьер». Сталь. Сварка. Лак.
2018

Перформанс «Chinese magic» — осмысление трудовой этики Китая как одной из важных составляющих китайского экономического чуда сквозь призму русского менталитета.
Общее коммунистическое прошлое дало России и Китаю примерно одинаковые условия для старта в создании новой экономической системы. В настоящий момент Китай по ряду ключевых экономических показателей обгоняет Россию, в том числе и на мировом арт-рынке, где оборот китайских произведений на несколько порядков выше отечественных.

Причин подобной ситуации множество, однако фокус внимания перформанса сконцентрирован именно на уровне культурно-идеологической составляющей данного успеха. Демографические проблемы и жесткий дух конкуренции привили этому народу культ труда и уважение к дисциплине. Положение о том, что именно усердие в конечном итоге имеет решающее значение для достижения цели – объединяющая линия китайской трудовой этики и жизненной позиции Weld Queen.

В каждом перформативном образе художница в первую очередь представляет лицо работника (все костюмы могут быть в любой момент использованы по прямому назначению). Кем бы ни являлась Weld Queen публике (супергероем, модной леди или даже «гопником»), центральной составляющей всех образов является идея труда. Труд как культурный феномен является высшей ценностью жизненной философии художницы; непременным основанием духовного и материального развития, о котором человеку свойственно постоянно забывать.

«Китайское традиционное сварочное кимоно» — знак уважения «Вселенной Weld Queen» непоколебимому духу упорного и целеустремленного китайского народа, продолжающего, несмотря ни на что, с оптимизмом и упорством строить своё будущее.

КИТАЙСКИЙ БАМБУКОВЫЙ МИНОДЬЕР

Сталь. Сварка. Лак.
2018

Китайский бамбуковый минодьер — портативный арт-объект, являющийся частью перформанса «Chinese magic».

В китайской культуре бамбук — универсальный материал, который с одинаковым успехом применяется как в строительной отрасли, так и в изготовлении декоративных изделий – вееров, зонтиков, сумок, тканей и др. Во вселенной Weld Queen металлическая строительная арматура подобно культуре бамбука в Китае выполняет роль универсального медиума, способного вступать в диалог почти с любыми контекстами и адаптироваться под самые разные функции.

Маленькая арматурная ручка, напоминающая согнутый бамбуковый стебель, и геометрически простой и изящный корпус выполнены в традиционном минималистичном стиле, характерном для восточной эстетики.

Объект входит в состав лимитированной коллекции «сильных аксессуаров от Weld Queen».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

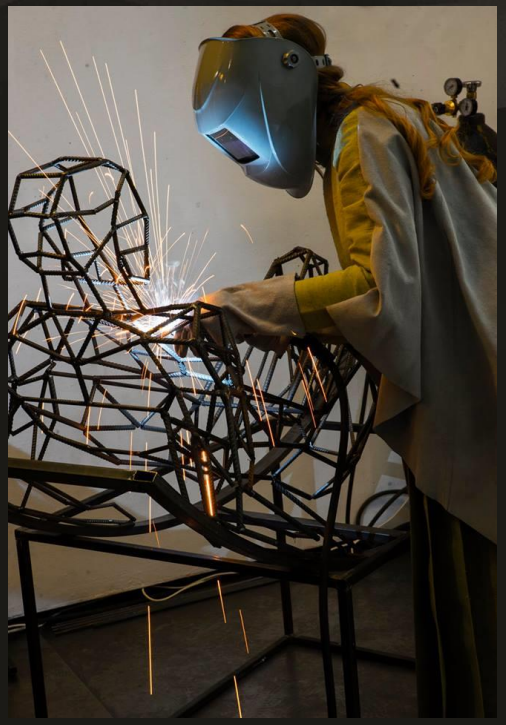
- Geek Picknic, Москва, Парк Коломенское, 2016
- VK Fest, Санкт-Петербург, 2016
- Фестиваль «Яркие люди», Москва, Парк Горького, 2016
- Фестиваль «Форма», Москва, Винзавод, 2017

Мастер-классы по сварке являются уникальной возможностью расширить знания общественности о сварочном деле, позволяют на собственном опыте убедиться в благодатности ручного труда в целом. Сварка, как неотъемлемая часть урбанистической жизни человечества, репрезентируется как сакральный акт творения и созидания, и в то же время является доступной каждому заинтересованному.

ЗАРОДЫШ

Сталь. Сварка.
Россия, Калужская область.
2017

Зародыш - перформативная скульптура, созданная десятками людей под руководством Weld Queen в течении фестиваля «Огонёк», организованного сообществом Russian Burners. Скульптура символизирует "зарождение жизни" новой для России традиции популярного фестиваля Burning man. Торжественное сожжение деревянного сердечника, заложенного в скульптуру - игровое ритуальное действие, символизирующее финал фестиваля и завершение коллективного акта творения. Каждый год скульптура предполагает наращивание новых «оболочек», а также ежегодное повторение "огненного крещения".



ПЕРФОРМАНС «В НАТУРЕ»

2018

Перформанс «В НАТУРЕ» - ода неисчерпаемому творческому потенциалу Человека. Моделируя демиургический акт, художница в реальном времени (с натуры) создавала «своего идеального мужчину», олицетворяющего новые стандарты мужской красоты и мощи. Обращаясь к античной традиции составления канона, словно современный Поликлет, с помощью сварки Weld Queen заново сотворила Дорифора XXI века. Как и древнегреческий скульптор, для этой цели она использовала самый «сильный» в художественной практике материал – металл.

Перформанс впервые реализован 14.02.2018 на открытии персональной выставки Weld Queen "Качалки“.

ВЫСТАВКИ

«Качалки», персональная выставка.
Зверевский центр современного искусства.
г. Москва, 2018

«Мастерская 2017. Там, где никому не снятся сны: от священной географии к не-месту»
Московский музей современного искусства
г. Москва, 2017

«Архстояние Детское»
4й фестиваль современного искусства для всей семьи
Арт-парк Никола-Ленивец, 2017

Фестиваль современной культуры «Форма»
Центр современного искусства «Винзавод»
г.Москва, 2017

«Шпиль Мит Мир»
Музей «Зверевский центр современного искусства»
г.Москва, 2017

«Vesica Piscis»
Зверевский центр современного искусства
г.Москва, 2017

«Огонёк»
Фестиваль от сообщества Russian Burners
Калужская область, 2017

«Космос. Love»
Центр дизайна «ArtPlay»
г. Москва, 2016-2017

«Ногами в воде, головой в облаках»
Куратор Андрей Бартенев
Галерея «Здесь» на Таганке
г.Москва, 2016

«Портреты счастливых людей»
Куратор Андрей Бартенев
Галерея «Здесь» на Таганке
г.Москва, 2016

«Летающая мельница»
Резиденция Славы Полунина «Желтая мельница»
Креси-Ла-Шапель, Франция, 2016

«Burning man Decompression»
г. Москва, 2016

«ARTWHOART»
Городское пространство «Хлебозавод №9»
г. Москва, 2016

«Time for art»
Галерейное пространство «Art Коробка»
г. Москва, 2016

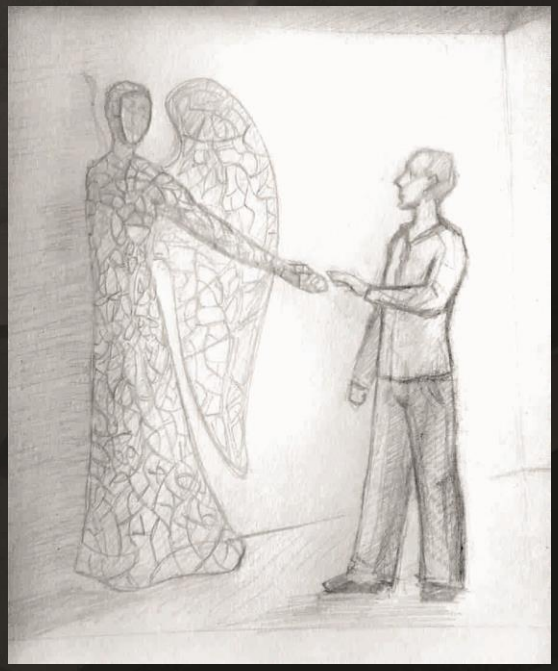
Фестиваль «VKfest»
Парк имени 300летия Санкт-Петербурга
г. Санкт-Петербург, 2015

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ

ВОСЬМОЙ

1100 x 1000 x 2100 мм
Прут нержавеющий. Сварка. Полировка.

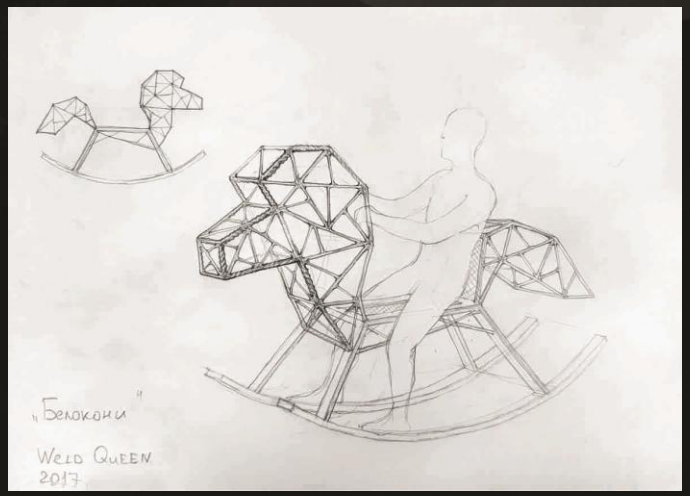
Скульптура из серии «Духовное». Ангел без лица, выходящий из стены и приглашающий зрителя идти вместе с ним. Интерактивная скульптура, призывающая задуматься над иллюзорностью воображаемых или кажущихся «жизненных сцен». Восьмой- самостоятельная скульптура, продолжающая идейную линию скульптуры «Братья».

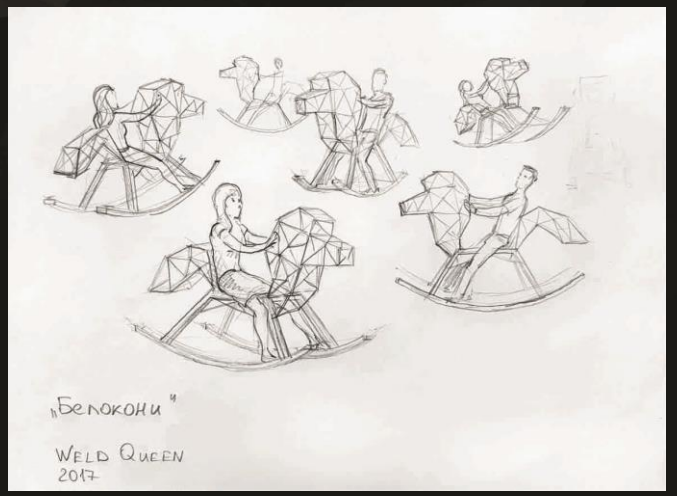


БЕЛОКОНИ

1600 x 650 x 1200 мм
Рифленая арматура. Проф. труба. Сварка. Порошковая покраска.

Масштабная интерактивная скульптура из серии «Качалки». Двенадцать арматурных белых коней-качалок образуют некий табун тех самых коней, на которых, как известно, должен приехать «тот самый принц». Скульптура интерактивна, зритель может оседлать любого коня, тем самым стать идеалом здесь и сейчас. Массовость этого момента демонстрирует иллюзию уникальности и особенности.





СЕКШЛ РЕВОЛЮШН

1800 x 700 x 1100 мм (1 персонаж)
Рифленая арматура. Проф. труба. Сварка. Порошковая покраска.

Масштабная интерактивная скульптура, объекты которой выполнены наподобие скульптуры «Казанова». Разноцветные арматурные фигуры мужчин и женщин, полулежащие на качающемся основании, всего 12-16 персонажей. Зрители могут оседлать скульптуры, тем самым наполнив их определенным смыслом, исходя из своей внешности и поведения. Скульптура - перформанс, она действует как на гостя, участвующего в «катании», так и на зрителя, наблюдающего действо со стороны. Объект отображает доступность и открытость современного мира в межличностных отношениях.

МАТЬ

Полированная нержавеющая сталь. Сварка.
Ориентировочные размеры: 2400 x 2200 x 1800 mm.

«Мать» – олицетворение космической созидательной силы, образ первородного источника, стоящего в начале всех вещей. Эта сила неизмерима и бесконечна, как неизмерима и бесконечна материнская любовь. Она больше нас, она - мать всего живого, невидимая светлая духовная энергия, пронизывающая вселенную, поддерживающая и направляющая «своих детей» в верном направлении.

На руки «Матери» могут садиться и ложиться люди, тем самым претворяя в жизнь заложенную в работу идею постоянного присутствия рядом с человеком невидимой защиты. В течение всей жизни нам свойственно искать источник живительной силы. Уставшему и истощенному сознанию часто кажется, что оно находится в тупике.

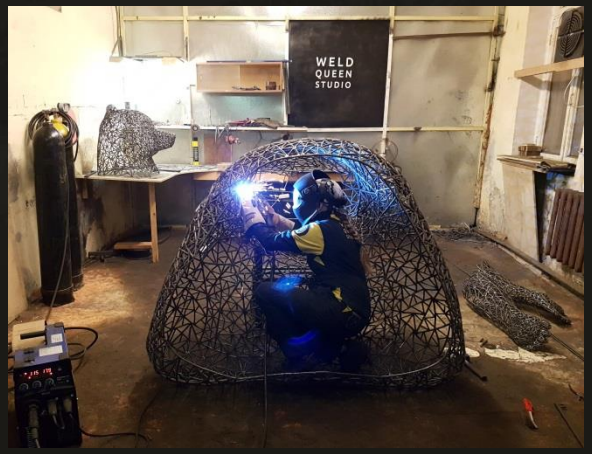
Мать призвана дарить свободу нашим мыслям, олицетворять искусство, которое показывает выход из проблем и дарит «заветный глоток» свежей энергии. На руках у «Матери» человек снова в безопасности, он позволяет себе снова стать ребёнком, забыть пережитые обиды и поверить, что мир изначально светел и открыт для него.

Структура скульптуры воздушная и прочная одновременно: металлические прутья символизируют наличие телесности, а свет, проливающийся сквозь нее - духовности. Ажурная техника исполнения создаёт эффект нематериальности и эфемерности образа, словно человек видит мираж или чудесное явление. Рисунок из прутьев отсылает к орнаменту водных артерий, сосудам растений или кровеносной системе человека. Это вечная циркуляция энергии, пульсация жизненной силы, окружающей нас. Так в одном образе подчеркивается неразрывная связь человеческого, природного и духовного.

«Мать» - абстрактная нематериальная сущность, стирающая границы и объединяющая всех людей и сам космос в неразрывное единое целое.

ДОМ – МАСТЕРСКАЯ WELD QUEEN

Г. Москва, Рязанский проспект, 8А



КОНТАКТЫ

АЛЕКСАНДРА ИВЛЕВА

WWW.WELDQUEEN.COM

WELDQUEENSTUDIO@GMAIL.COM

FB: ALEXAWELDQUEEN

INSTAGRAM: WELDQUEEN

+7 915 437 37 36