Transform, Versuchsanordnung II

Interaktive Lichtinstallationen, «holy transform» und «dont smoke alone»

Bern / CH, 2013

Ruedi Steiner, Elektronik: Benno Fäh Interaktive Lichtinstallationen für Transform II, www.transform.bz

IDEE

«Bewegt»

«holy transform» runde Leuchtstofflampe, die hochdimmt sobald die Lampe dem Kopf näher kommt.

«dont smoke alone» Wanddurchdringende Kommunikation von Rauchern zu Nichtrauchern.

UMSETZUNG

Beide Installationen verändern sich, wenn sich jemand nähert.

Die runde Leuchtstofflampe kann mittels Seilzug über den Kopf gesenkt werden, fängt an zu Leuchten, holy - transform. Realisation mit Näherungssensoren und elektronischer Steuerung.

BILDER

links: Lichtinstallationen "holy transform" unten:

Lichtinstallation: "dont smoke alone"

atmende Kissen

Teil der Rauminstallationen «Bewegt»

Worb / CH, 2013 © Benno Fäh, Ruedi Steiner Daniel Meuter Im Rahmen von «Bewegt» mit atelier v.

IDEE

Bewegende Rauminstallation mit grossen, goldigen Kissen. Die poetischen Bewegungen erinnern an atmende Fische.

UMSETZUNG

Grosse Kissen aus goldiger Rettungsfolie werden von innen beleuchtet. Durch unsichtbare, gesteuerte Ventilatoren werden sie in ruhigem Rhytmus aufgeblasen um anschliessend wieder in sich zusammen zu fallen.

- 1 Atelier in Worb
- 2 Baufest Bundeshaus Ost

Movie Stairs

Interaktive Lichtinstallation

Bern / CH, 2012 © Ruedi Steiner, B. Fäh, D. Meuter Im Rahmen der Museumsnacht 2012

IDEE

Lineare TreppenLichtinstallation wird von Filmhelligkeit gesteuert und empfängt so die BesucherInnen gleich in der angepassten Lichtstimmung.

UMSETZUNG

Leuchtstofflampen, Betriebsgeräte und Steuerung mit Helligkeitssensor vor Kinoleinwand

BILDER

Treppe

Ruedi Steiner

Hallerstrasse 1, CH-3012 Bern, +41 (0)79 379 03 80, mail@ruedi-steiner.ch, www.ruedi-steiner.ch

Linie

Teil der Rauminstallationen «Linien»

Worb / CH, 2011
© Ruedi Steiner, Daniel Meuter
Im Rahmen von «Linien-Installationen»
mit atelier v.

IDEE

Leuchtstofflampen mit 2500mm Länge und 40mm Dicke sind an sich schon ungewohnt gross. Damit eine 25m lange Lichtlinie mit Raumdurchdringungen zu realisieren wirkt krafvoll und verändert bekannte Raumproportionen.

UMSETZUNG

Leuchtstofflampen und Betriebsgeräte in «freier» Verkabelung quer durch Räume und Wände.

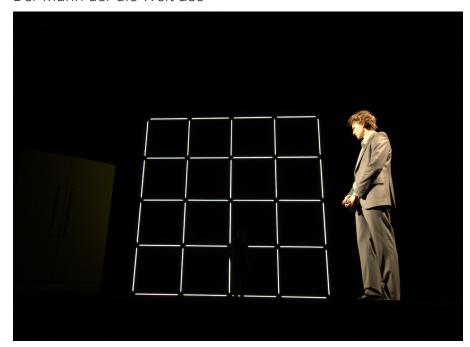
- 1 Linie Aussen mit Durchdringung
- 2 Lichtlinie mit Knick durch Werkstatt
- 3 Verschwinden der Lichtlinie

Theater Baden Baden / D

Der Mann der die Welt ass

Baden Baden / D, 2011 Stadtteater Baden Baden Dirk Vittinghoff, Regie © Ruedi Steiner, "Lichtbühne"

IDEE

Bühne aus reinem Licht Stadttheater Baden Baden

UMSETZUNG

Die als Lichtmatrix ausgeführte Struktur interagiert mit den Schauspielenden. Der Raum wird von den regelbaren Leuchtstofflampen definiert.

BILDER

1 - 2 Hauptprobe

«Scherbeln»

Klang-Licht-Installation für 15 Fenster

Bern / CH, 2010, © Ruedi Steiner, Cyrill Lim, Marcel Sägesser Im Rahmen der Museumsnacht Bern für die Hochschule der Künste Bern HKB Zusammenarbeit mit den Klangkünstlern Cyrill Lim und Marcel Sägesser

IDEE

Verbindung von Klang und Licht in einer Komposition für diesen Abend und diese Fassade. In den dahinterliegenden Räumen ist die Musikabteilung der HKB beheimatet.

UMSETZUNG

Die Komposition steuerte diverse an den Fensterscheiben montierte Schwingspulen so, dass die Scheiben selber zur Klangmembran wurden und die Fassade räumliche Klangmuster erzeugte. Das Spiel mit verschiedenen Frequenzen und deren Überlagerungen gab einen spannenden, rhythmischen Ablauf. Die flächige, orange Fensterbeleuchtung reagierte darauf mit ihrerseits eigenen, ruhigen oder schnellen Lichtbildern.

BILDER

1 - 2 Nachtansicht

Atem

Leben im Lichtsee, Bern

Bern / CH, 2010, © Ruedi Steiner Im Rahmen der Museumsnacht Bern für die Hochschule der Künste Bern HKB Zusammenarbeit mit Daniel Meuter und dem HKB – Werkstattteam.

IDEE

Einen Innenhofteich statt mit Wasser mit weichem Licht füllen und dieses rhythmisch regeln können.
Computersteuerung ermöglichte sowohl hastige oder aggressive Veränderungen der Lichtintensität wie auch langsame, ruhig atmende Abläufe. Neben der mystischen Wirkung der Installation veränderten sich scheinbar auch die physischen Dimensionen des Raumes mit der Lichtintensität.

UMSETZUNG

124 Leuchtstofflampen 36 W oder 58 W, Dimmbar 1-10 V, Abdeckung aus Flies und Verpackungsmaterial Computersteuerung über DMX

- 1 Nachteindruck bei ganz hellem Lichtsee
- 2 Grössenverhältnisse im Innenhof
- 3 Aufbau

Wegleuchten

Installation mit Strassenleuchten, Bern

Bern / CH, 2010, © Ruedi Steiner Im Rahmen der Museumsnacht Bern für die Hochschule der Künste Bern HKB

IDEE

Ungeahnte Perspektiven

UMSETZUNG

Umgebaute Strassenleuchten mit Akku und Niedervolt-Leuchtstofflampen für den Netzunabhängigen Betrieb während 8 Stunden

- 1 Tagansicht
- 2 Nachtansicht

Verkehrt

Strassenleuchteninstallation in Worb

Worb / CH, 2009, © Ruedi Steiner Aussenlichtinstallation Im Rahmen von «Verkehrt-Installationen» mit atelier v.

IDEE

Eine Seitenstrasse mit leichtem Gefälle wurde mit Strassenleuchten bestückt. Der Leuchtenabstand schrumpfte auf 3 m und die obersten Leuchten waren zum greifen nah auf ca. 1.5 m montiert, die untersten auf ca. 4 m. Die Installation stellte Sehgewohnheiten in Frage. Den Kopf direkt auf der Höhe der nun riesigen Strassenleuchte ist eine Ueberraschung.

UMSETZUNG

Strassenleuchten auf Einzelständern

- 1 Strasse von unten
- 2 Strasse von oben mit den tief montierten Leuchten

Barbie

Installationen «Barbie perspectives»

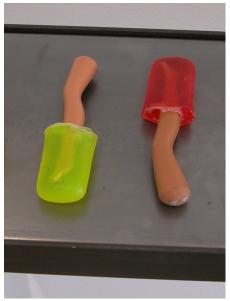
Bern , Zürich , Basel / CH, 1998 / 2007 © Ruedi Steiner

Im Rahmen einer GenFood-Ausstellung Teilnahme an mehreren Barbie Gruppenausstellungen.

IDEE

Verwandlungen Rauminstallationen mit Barbie's

- 1 poulet
- 2 eis-bein
- 3 blond

Barbie Q

Guten Appetit

Bern , Zürich , Basel / CH, 1998 / 2007 © Ruedi Steiner Im Rahmen einer Ausstellung zu «food - perspectives» Verschiedenen Barbie-Ausstellungen

IDEE

Barbie als Kunst-Fleisch

BILDER

1 Buy it 2 Eat it

Herz + Herz

Interaktive Lichtkunstinstallation in Münsingen

Herz+Herz

Lichtinstallation

Metall-Griffe mit beiden Händen mind. 5 Sekunden ruhig und fest halten

Licht in der Baumkrone zeigt deinen Herz-Schlag

Wer ist am Nachbar-Raum?

Münsingen / CH, 2006, © Ruedi Steiner Im Rahmen der Kunstausstellung «und...» in Münsingen

IDEE

Herz + Herz zeigt einen emotionalen und interaktiven Umgang mit Licht. Zwei Neonringe hoch oben in grossen Linden pulsieren mit dem Herzschlag der zwei Personen, die die Bäume berühren. Dabei steht die Idee im engen Bezug zum Ort – eines Platzes vor dem Standesamt.

UMSETZUNG

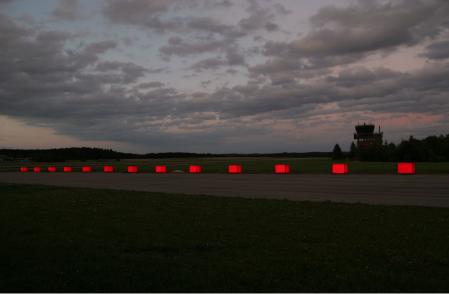
Die Berührung des Baumes, bzw. eines dort angebrachten Griffes überträgt die Herzfrequenz der Person über ein EKG und lässt den Neonring im Herzrhythmus aufleuchten. Die Visualisierung des eigenen Herzschlags und die Übereinstimmung, bzw. Ungleichheit zwischen den zwei Ringen, lässt diese Installation zum Spiel zwischen zwei Personen werden. Neben der Tatsache, dass die Benutzung einfach Spass macht, liegt eine Spannung in der physiologischen Interaktion, also einer nicht durch reine Willenskraft beherrschbaren Veränderung.

- 1 Installation in der Nacht (Foto: Gabriela Paiano)
- 2 Bedienung
- 3 Neonring im Lindenbaum

Level I

Interaktive Lichtkunstinstallation auf dem Flugplatz in Neuhausen ob Eck / D

Neuhausen ob Eck / D, 2005 © Ruedi Steiner Als Artist in Residence beim Projekt «Tower Ateliers»

IDEE

Nach dem gegebenden Thema «signal to noise ratio» versuchte ich sowohl Nutzsignal wie Rauschen sichtbar zu machen. Mit dem Mikrofon eingefangene Signale wurden in der überdimensionalen Pegelanzeige dargestellt. Je nach Signal waren nur einzelne oder aber sämtliche roten Lichtkuben am «Glühen». Durch die dunkle Umgebung wirkte die Installation sehr kräftig und auch feine Veränderungen kamen sehr gut zur Geltung.

UMSETZUNG

16 Lichtkuben aus rotem Stoff vor einem Flugzeughangar mit 16 Toren.
Je 4 Glühlampen à 100 W für die gleichmässige Ausleuchtung der Lichtkuben.
Steuerung über DMX-Dimmer und Echtzeitsteuerung per Computer.

- 1 Startbahn mit Tower und Lichtinstallation
- 2 Lichtinstallation bei Vollicht
- 3 Aufbau der Steuerung
- 4 Anlage bei Tag

Indirekt

Interaktive Audio- und Lichtinstallation im Tankgang

Worb / CH, 2005, © Ruedi Steiner Rauminstallation mit offenem Mikrofon Zusammenarbeit mit atelier v. und Esther Zimmermann

IDEE

Die Faszination für den enormen Halleffekt in alten Mosttankkellern war gross und brachte uns auf die Grundidee. Mit einer zusätzlichen elektronischen Verzögerung wollten wir den Audiosignalen noch mehr Bewegung geben. Ein ins Mikrofon gesprochener Text sollte beschleunigt werden und scheinbar an einem vorbeigehen.

UMSETZUNG

In den gegenüberliegenden Tanköffnungen wurden Lautsprecherpaare installiert. Alle diese Boxenpaare liessen sich über ein Mikrofon ansteuern. Die elektronische Zeitverzögerung war unterschiedlich lange eingestellt und erzeugte eine «Audiowelle».

So konnten die Besucher mit dem tragbaren Mikrofon irgendwo im Raum stehen und Sprechen, Singen oder Geräusche produzieren. Der Ton aus den Lautsprechern kam immer näher, wurde schneller und zog an einem vorbei und verschwand. Mit dem schwachen, bläulichen Licht aus den Tanköffnungen wirkte die Anlage noch irrealer und mystischer. Licht trat aus dem Tank und beleuchtete den Gang – nicht wie gewohnt umgekeht.

Erwachsene wie Kinder genossen besonders die aus den eigenen Tönen entstandene Rhythmisierung und Bewegung im Raum.

BILDER

1 – 3 Impressionen aus dem Tankgang

Nussbaum

4-Generationenbäume für die Firma Nussbaum

Olten / CH / 2003, © Ruedi Steiner Im Rahmen des Firmenjubiläums als Kunstobjekt. Kunst und Bau

IDEE

Grosse Skulptur am Firmeneingang Wiederholungen bis zur Unkenntlichkeit.

UMSETZUNG

2003

BILDER

Kunst Bäume

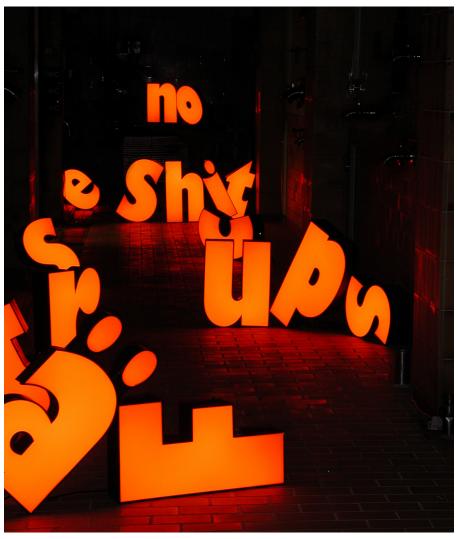

Buchstaben

Lichtinstallationen

Worb / CH, 2003 – 2007 © Ruedi Steiner Schriftinstallationen

IDEE

Installationen mit alten Buchstaben aus der Lichtwerbung. Diese Lichtinstallationen überzeugten vor allem durch die Kraft und Irritation des fast monochromen Lichtes. Diese statische Atmosphäre liess den Betrachtern auf der Suche nach Wortschnipseln und Bedeutung genügend Zeit.

UMSETZUNG

Revidierte, alte original Neon-Leuchtbuchstaben mit integrierten elektronischen Betriebsgeräten.

- 1 Tankgang alte Mosterei, Worb / CH, 2003, Zusammenarbeit mit atelier v.
- 2 Installation im ONO Gewölbekeller, Bern / CH, 2004
- 3 Lichtinstallation im Kursaal, Bern / CH, Im Rahmen von Licht 2006, Internationale Lichttagung von SLG, LiTg, LTG, nsw

150 bar

Pendelleuchte, dimmbar am Gashahn

2000, © Ruedi Steiner 2001 präsentiert in Zürich an den Design-Messen «Neue Räume» und «Blickfang»

IDEE

Licht in ungewohnter Form.

UMSETZUNG

Hergestellt aus einer Druckflasche der alten Primus-Feuerlöscher

- 1 Leuchte
- 2 Prägedetails
- 3 Deckenrosette
- 4 Arbeitsschritte

Chaisoffage

Der heisse Stuhl

1996, © Ruedi Steiner Sitzobjekt aus altem Heizkörper, Sitzposition verstellbar 1. Preis beim Wettbewerb «Verwandlungen» Bern, 1997

IDEE

Form und Grösse eines Radiators sind in unserem Kulturkreis für alle abrufbar. Die unerwartete Verwandlung, bequemer als man denkt.

UMSETZUNG

Eisen roh, gewachst 2-teilig

- 1 Chaisoffage, Käfigturm 1996
- 2 Chaisoffage, detail

Alcatraz

Lichtinstallation im Käfigturm Bern

Bern / CH, 1996, © Ruedi Steiner Interaktive Rauminstallation im Rahmen einer Gruppenausstellung

IDEE

Die Besucher konnten mittels eines überdimensionalen Dimmers die Lichtintensität beeinflussen – alle Leuchten in den Fenstern reagierten schnell und gleichzeitig. Der Raum öffnete sich und fiel dann beim zurückdrehen scheinbar über einem zusammen. Je nach Regelung durch die Besucher fühlte es sich mal an wie atmen, ein andermal entstand eine ängstliche oder gestresste Stimmung. Die Steuerung der Lichtdimension des Raumes erzeugt stärkste Emotionen. In der Schlussphase wurde die Installation als konkreten, kleinen Käfig aufgebaut, den man von aussen betrachten, oder vorsichtig betreten konnte. Das Licht war wiederum durch die Besucher über das Drehrad regelbar.

UMSETZUNG

Rahmen mit Leuchtstoffröhren als «Gitterstäbe» sind in Fensteröffnungen gehängt.

Am überdimensional großen Dimmer können die Besucher die Lichtintensität von $1-100\,\%$ regeln.

Leuchtstoffröhren T8 / 840, 18 und 36 W

- 1 Rauminstallation Alcatraz als Fenstergitter
- 2 Installation an der Finissage