

Οπτικοακουστική τέχνη στη σκηνή για μουσική οπτικοποίηση

„PRESTO 126/4“

Μουσική: Ludwig van Beethoven, μουσικό κομμάτι για πιάνο οπ. 126 αριθμ. 4, Presto (1824), σε μια ηχογράφιση με τον Paul Komen (2003) στην πτέρυγα Conrad Graf (1824) του οίκου Beethoven (δανεισμένο από την οικογένεια Hummel).

Παραγωγή: Johanna Dombois (σχέδιο, σκηνοθεσία/δραματουργία, καλλιτεχνική διεύθυνση), Uli Lechner (διεύθυνση για οπτικά εφέ), Florian Dombois (ιδέα, σχέδιο, διεύθυνση έργου), Martin Suttrop (σχέδιο). Παραγωγή για τον οίκο Beethoven σε συνεργασία με την Vertigo Systems GmbH και rmh – new media gmbh. © Fraunhofer-Institut für Medienkommunikation, Sankt Augustin (2004).

Διάρκεια της παράστασης: 4 λεπτά

Αυτό που με τη συνηθισμένη γλωσσική έκφραση σημαίνει "Ασήμαντο", αποτελεί στη δημιουργία του Beethovens πολύ περισσότερο από ένα μικρό έργο. Η μπαγκατέλα h-Moll οπ. 126 αρθμ. 4 με το ρυθμικό χαρακτηρισμό „Presto“ εντυπωσιάζει με τη συντομία της και χαρακτηρίστηκε δικαίως ως μοντέρνο κομμάτι. Ο Beethoven την συνέθεσε στις αρχές του 1824 στα πλαίσια του τρίτου κύκλου μπαγκατέλας τον οποίο ο ίδιος περιγράφει ως: „6 μπαγκατέλες ... για πιάνο μόνο, [οι] οποίες είναι οι καλλίτερες αυτού του είδους από αυτές που έχω γράψει“. Μπορείτε να ακούσετε το κομμάτι εδώ σε μια παρουσίαση στην πτέρυγα του οίκου Beethoven, η οποία κτίστηκε στο έτος παραγωγής του έργου και αντικατόπτριζε τον ιδανικό ήχο του Beethoven.

Η οπτικοποίηση „Presto 126/4“ θέτει μέσω ψηφιακής τεχνικής σχηματική κομμάτια, ένταση ήχου και ηχητικά φάσματα της μουσικής σε τρισδιάστατη εικόνα. Τα οπτικά στοιχεία διαμόρφωσης όπως χρωματικά σώματα, σημεία και κίνηση είναι συνδεδεμένα με τη μουσική δομή και με την ψηφιακή ροή δεδομένων, καθιστούν παραδείγματος χάριν ορατές τις αισθητικές και φυσικές πλευρές του ήχου. Δημιουργείται μια λυρική μυστική ατμόσφαιρα.

Τα στοιχεία της μουσικής οπτικοποίησης „Presto 126/4“:

1. Χρωματικά σώματα

Με τη βοήθεια της ανάλυσης συχνοτήτων διαχωρίστηκε το φυσικά μετρημένο ηχητικό φάσμα του κομματιού σε τέσσερις τομείς συχνοτήτων. Οι τέσσερις τομείς ήχου απεικονίζονται ως χρωματικά σώματα από κινούμενα και διαμορφωμένα χρωματικά σωματίδια: μπλε κύκλοι, κόκκινα τετράγωνα, πράσινες κορδέλες, κίτρινα τρίγωνα. Η ισχύς συχνότητας (ένταση ήχου) επηρεάζει την ταχύτητα και την ποσότητα διαρροής των έγχρωμων σωματιδίων. Ένας τρισδιάστατος πίνακας παράγεται με την διαρροή των έγχρωμων σωματιδίων προς τα πίσω. Η εφαρμοσμένη σε Mediaplayern διαδικασία της ανάλυσης συχνοτήτων και της οπτικοποίησή της μεταδόθηκε για πρώτη φορά σε εικονικό 3D-χώρο.

2. Αλληλεπίδραση

Οι επισκέπτες μπορούν να συμμετέχουν στο ηχητικό ζωγράφισμα. Τα έγχρωμα σώματα μπορούν να μετακινηθούν μέσω της αντίστοιχης αλληλεπιδραστικής συσκευής τόσο οριζόντια όσο και κάθετα (μπλε κύκλοι; χειριστήριο–κόκκινα τετράγωνα, σχοινιά–πράσινες κορδέλες, τρίγωνα επαφής–κίτρινα τρίγωνα).

Μέσω της αλληλεπίδρασης επισκέπτη παράγεται σε κάθε παράσταση ένα ατομικό χαλί εικόνων ως οπτικοποίηση της ροής δεδομένων.

3. Σημεία

Μαύρα σημεία και η κατεύθυνση ροής τους αναπαριστούν τη μουσική μορφή του κομματιού. Αυτή αποτελείται από δυο στην διάθεση πολύ διαφορετικά κομμάτια και την επανάληψή τους: ABAB

A χαρακτήρας είδους παρέλασης οριζόντια κίνηση

B σφαιρικός χαρακτήρας κάθετη κίνηση

Δυναμικά ιδιαίτερα τονισμένα σημεία (Sforzati) στην παρτιτούρα παριστάνονται εικονικά με την διόγκωση των σημείων.