

Beszámoló

Légnyomatok

Az elmúlt év során megvalósított alkotói projektem középpontjában a „Légnyomatok” című koncepció állt, amely a légzés folyamatának vizuális leképezésére törekedett. A projekt alapvető célja az volt, hogy a légzés dinamikáját, ritmusát és egyediségét művészi formában jelenítsem meg, miközben tudományos megközelítéseket is integrálok az alkotási folyamatba. Ez egy audio reaktív installáció és az alkotás során legenerált egyéni légzési diagramok. A légzési diagramok egy 40x40 kockára kerültek és belső megvilágítás által térbeli formák keletkeznek.

Az ösztöndíj felhasználását elsősorban a projekt technikai és anyagköltségeire fordítottam. Beszereztem a szükséges hangrögzítő eszközöket, amelyek lehetővé tették a légzési minták pontos rögzítését. Emellett a Touchdesignert alkalmaztam az adatok feldolgozására és vizualizálására. A vizuális megjelenítéshez szükséges anyagok – festékek, vászon, valamint a kocka faszerkezete – szintén a támogatásból kerültek finanszírozásra. A támogatás nélkül ezeknek az eszközöknek és anyagoknak a beszerzése jelentősen nehezebb lett volna, így az ösztöndíj kulcsszerepet játszott a projekt megvalósításában.

A projekt egyik legfontosabb eleme az interaktivitás volt. A nézők saját légzésükön keresztül befolyásolhatták a vizuális megjelenést, így minden egyes interakció egyedi élményt eredményezett. Egy kapott légzési diagram nem megismételhető, mivel sem az alany, sem a környezeti hatások nem lehetnek ugyanaz, mint az interaktivitás pillanatában. Egyszeri és megismételhetetlen, mint minden szekundum az ember életében.

A TouchDesignerben létrehozott algoritmus lehetővé teszi, hogy a személyek alkotóvá váljanak egy olyan egzisztenciális folyamat által, mint a légzés. A gyűjtés során 10 személlyel teszteltem és figyeltem meg miképp változik a környezeti hatásokra is az ember légzése és a kapott minta. Ezek során különböző vizuális rendszereket és hangalapú struktúrákat próbáltam ki. Finomhangoltam az adott környezetben, miképp változhat és miképp befolyásolják egyes elemek. Természetesen más ha egy adott impulzusra reagálnak (pl. zenére vagy egy adott zenei dallamra) vagy csupán egy percig, üresben, vannak és csak a légzésre koncentrálnak. Ha konkrét befolyásoló tényezők hatnak az alanyra, pl. egy zenei mű ritmusához igazodhat a légzési ritmus. Az összegyűlt vizuális anyagból, öt kiválasztott diagram került a térbeli installáció.

Az elmúlt év alkotásai között több kísérleti munka is szerepelt, amelyek a végleges installáció előtanulmányainak tekinthetők. A térbeli alkotást hatását először egy 10x10 üvegcockán teszteltem. A kísérlet folyamán, nem a várt árnyjátékok és forma morfológiák jöttek létre. Ez az alkotás hatásából nem elvesz, hanem véleményem szerint hozzász.

A lenyomatok végül egy 40x40 - es belülről megvilágított favázú kocka felületére kerültek, amely belső megvilágításával tovább erősítette a vizuális hatást.

A légzés, mint téma feldolgozása során saját testem működésére is tudatosabban kezdtem figyelni. Az alkotási folyamat során kialakult egyfajta meditatív állapot, amely segítette a koncentrációt és az elmélyülést. A nézőkkel való interakciók során pedig különösen fontos visszajelzéseket kaptam, amelyek megerősítettek abban, hogy a projekt képes személyes és érzelmi szinten is kapcsolódni a befogadókhöz.

A „Légnymatok” projekt révén sikerült miközben egy olyan installációt hoztam létre, amely a néző aktív részvételére épít. A projekt hosszú távú célja a légzés tudatosításának elősegítése és annak művészi eszközökkel történő közvetítése. A személyre szabott vizualizáció és a kézzel készített elemek kombinációja egyedi élményt nyújt, amelyben a néző és az alkotó közösen alakítják a mű jelentését.

