

VILSUANO _ The Future of Orchestral Garments

Performance

VISUANO is from a performance event presented by Parsons The New School for Design with Mannes College The New School for Music and The Baltimore Symphony Orchestra.

Performer: Shulin Guo, piano

Visual Director: Yinan Zhang

Visual Designers: Yinan Zhang , Qiuyi Wu, Boshan Zhou

Costume Designers: Jeanie Choi, Eugin Hong, Annie Le, Jenny Tsai , Christine Wei

Project Coordinator: Renee Sunden

Faculty, Parsons: Sabine Seymour, Gabi Asfour

Video Documentation: Ryan Blum

Musical Excerpt: The Serpent's Kiss, by William Bolcom

Visuano is a new media piano performance with real-time music visualizations by a live projection mapping system. Pianist wears a satin and muslin dress with a cape that designed as a wearable screen to cast video projections.

The visual elements are combinations of real-time generative animation and various video footages that could be reactive to live piano music. A visual story is created from the inspiration of the music piece "The Serpent's Kiss" - a ragtime style music by American composer William Bolcom.

The core value of this work is to imagine the future of piano performance with digital visual illusions that affects wearable media and performative environment as a new way of expressing, experiencing and interacting with music.

Digital Technique:

Kinect depth camera captures the contour of pianist and creates silhouette mask for visualization.

Using the C++ with OpenFrameworks to process the input visual signals and generate the output projection video events.

Special Thanks to:

Marin Alsop, Pavlina Dokovska, Zach Lieberman, Marko Tandefelt, Scott Peterman

Erik Bestmann, Mark Fitzpatrick

《Future of Orchestral Garment》项目之《VISUANO》演出

《VISUANO》这一名称是来自 Visual 和 Piano 这两个单词，代表了将钢琴或其它传统器乐演奏进行现场视觉化演绎的创作宗旨。其最初是 Parsons 设计学院与美国巴尔的摩交响乐团以及 Mannes 音乐学院共同发起的“未来演出媒介”跨界合作项目的邀约作品，2013年5月在纽约首演获得成功。该项目课题由纽约 Parsons 设计学院发起，特邀美国巴尔的摩交响乐团协助指导。服装设计团队与新媒体设计团队共同合作完成对于未来交响乐团服装的改良设计。

《Visuano》作品的特色是将钢琴演奏者、钢琴琴身和舞台环境共同作为投影影像的载体，将投影影像直接投射在演奏者的服装以及乐器琴身上，连同背景的投射影像共同组成多层次的视觉体验。作品用到了投影对位技术、三维摄像头动态捕捉技术、数字声音可视化技术等。现场音乐会实时驱动视觉效果生成，演奏者的表演姿势也会被捕捉并转化为与视觉动画实时互动的元素。钢琴师穿上了经过特别设计的白连衣裙和白坎肩，数字生成的动画影像呈现出的音乐可视化内容贯穿于服装、乐器和场景之间形成一个综合的视听环境。

服装及道具设计是由 Parsons 设计学院的 Gabi Asfour 老师指导，钢琴师的服装采用纯净的白色并配以易于伸缩的质感以形成演出过程中易于承接影像的表面，并启发视频设计师们将音乐带来的灵感以影像的形式呈现在服装之上。

现场演奏曲目是由美国作曲家 William Bolcom 创作的“The Serpent’s Kiss”作品，该乐曲作为整个交互式影像创作的灵感来源。动画的视觉主体是可以感应音乐音量的动态曲线，多条曲线以群集状同时出现在画面中，为体现该群集动画运动方式的多样性，程序由人工通过电脑键盘切换以调控线条整体的运动属性和线条的出现数量。

该作品的核心理念是为新媒体时代的钢琴演奏提供一种视听演绎的可能性，将投影视频与穿戴式媒介及其演出空间环境进行有机整合，为观众带来视听互动的临场感受。

数字媒体设计：张屹南、吴秋忆、周博山

钢琴演奏：郭书林

服装设计：Jeanie Choi, Eugin Hong, Annie Le, Jenny Tsai, Christine Wei

项目协调：Renee Sunden

辅导老师：Parsons: Sabine Seymour, Gabi Asfour

摄像：Ryan Blum

特别感谢：Marin Alsop, Pavlina Dokovska, Zach Lieberman, Marko Tandefelt, Scott Peterman, Erik Bestmann, Mark Fitzpatrick