

► Amar, a fényvadász

BEMUTATJUK

A Freelusion és Papp Tímea koreográfus, művészeti vezető

► Papp Tímea

Pécsett végeztem a Művészeti Szakközépiskolában, táncosként. Ezt követően tánctanári diplomát szereztem Rotterdamban. Nagy hatással volt rám a Lábán-féle táncelmélet, amely a teret

A Freelusion Dance Company a világ legtapasztaltabb és legnagyobb háromdimenziós látvány- és táncársulata, amely Papp Tímea művészeti igazgató vezetésével 2009-ben Magyarországon indult útjára. A művészet új dimenzióját megjelenítő virtuális 3D-s látvány- és táncszínház azóta hat kontinensen, több mint 50 országban bűvölte el a közönséget semmihez nem hasonlítható előadásával. A produkcióiban a fényvetítést (videomapping) és a táncot egyesítő csapat a Britain's Got Talenten és az America's Got Talenten látott sikeres szerepléseken túl együttműködött a Cirque de Monte-Carlo és Tim Burton csapatával, fellépett a Fake Off versenyén, és számos Las Vegas-i szuperprodukcióban szerepelt.

és a mozgást egy bizonyos rendszer alapján osztja be. Itt értettem meg, hogy a tánc nemcsak érzések kifejezésére alkalmas, hanem van – lehet – mögötte egy matematikai rendszer. Ez a rendszer és a számítógépes animáció nagyon szépen összeegyeztethető. Az a térlátás és az a testtudat, amit ott megéreztem, animációval gyönyörűen kifejezhető. Amikor koreográfiát készítek, az animációt mint egy partnert kezelem, így a szoftver számára is megírom a koreográfiát. Ezt a leírást ültetik át a kollégáim

számítógépes programokká. A táncos és az animáció együttesen új látványdimenziót alakít ki.

2004-ben egy grafikus barátommal vetítéses háttérrel, a koreográfiámmal kezdtünk kortárs-tánc-előadásokat alkotni. Táncoltam, és közben a háttérre pöttyöket, vonalakat vetítettünk egy projektorral. Megpróbáltuk interaktívvá tenni a látványt, oly módon, hogy a táncomra mozognak az ábrák. Betanultam egy mozgó animációt, és az ábrákkal együtt mozgogtam. Ezt a darabot több évig játszottuk táncszínházakban.

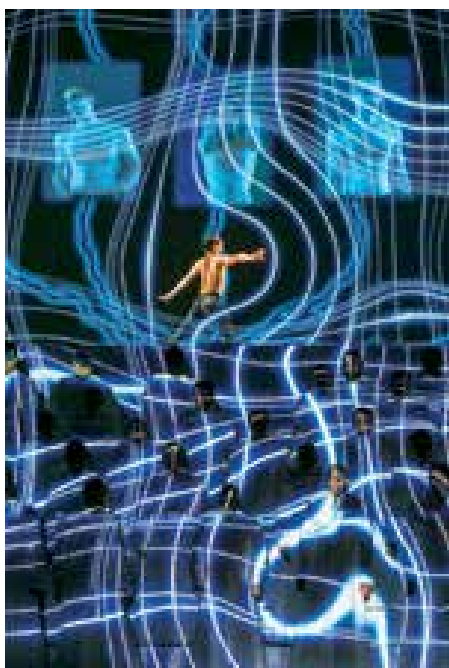

► *Carmina Burana*

Ezzel párhuzamosan az öcsém, Papp Gábor és a barátja, Gyöngyösi Balázs alapítottak egy videomapping technikát felhasználó céget. A videomapping technika Franciaországból induló, új vetítési forma volt, amelynek segítségével épületekre, illetve különböző rendezvényeken tárgyra készítették vetítéseket, például autóbemutatókon autókra, céges rendezvényeken a vendégekre stb.

Ebben az időben kaptam megrendelést, hogy vetített kockákra, háttérre készítsek koreográfiát. Erre egy olyan koreográfia született, ami nemcsak a megrendelőnek tetszett, hanem mi is elcsodálkoztunk, hogy ennek a két dolognak az egyesítéséből milyen látványt lehet alkotni. Az ilyen műsorok létrehozására hoztuk létre 2009-ben a Freelusion céget. Három tulajdonosa van a cégnek: Papp Gábor, az öcsém a marketing részt vezeti. Gyöngyösi Balázs a pénzügyeinket intézi, én vagyok a művészeti vezető. Ezzel megnyílt számunkra egy új látványvilág kialakításának lehetősége, amely a táncot a technika segítségével mindenféle tárgyra és terekre vetítve hozható létre. Így keltünk illúziót, ezért lett a nevünk „Szabad illúzió”, azaz Freelusion.

Az első komolyabb táncos sikerünk 2013-ban volt, addig főleg épületvetítésben és autós bemutatókon értünk el nagy sikereket. A Britain's Got Talent volt az első nemzetközi sikerünk. Ezután következett egy amerikai televíziós műsor, a Fake Off, amit egy kisebb tv-csatorna sugárzott. Ezt a műsorunkat látva hívtak meg minket az America's Got Talentre, ahol a legjobb táncprodukcióként végeztünk. Azóta hívnak minket világszerte különböző tv-csatornák tehetségkutató és más szórakoztató műsorokba. Felléptünk már a világ szinte minden táján.

► *Carmina Burana*

Az előadásokhoz nemcsak a táncosok koreográfiáját készítem el, hanem az animáció koreográfiáját is. Az utóbbi időkben inkább csak az előadás egészével foglalkozom, és az elképzeléseimet a koreográfus tanítja be a táncosoknak, a látványhoz pedig programozók készítik el az animációt. Végtelen kreativitást jelent, hogy a térben több rétegre lehet vetíteni, és a vetítést táncal lehet kombinálni. Sok olyan dolog van, amit már régebben kigondoltam, és most elérkezett az idő, amikor technikailag is képesek vagyunk megvalósítani, a technika folyamatos fejlődésének köszönhetően. A tudásunk most tart ott, illetve mostanra lettek olyan technikai

► *Carmina Burana*

eszközök, amelyek segítségével az elképzeléseim megvalósíthatók. Az ehhez szükséges új technikai eszközök számunkra is elérhető áron beszerezhetők.

A magyarországi táncosainkkal utazunk külföldre, és ezzel párhuzamosan továbbra is készítünk vetítéseket különböző színházi produkciókhoz. Legutóbb az Erkel Színházban a *Carmina Burana* előadását mutattuk be. Több ízben készítettünk műsorokat óceánjáró hajóra, ahol mi rendezzük a produkciót, táncosokkal és vetítéssel együtt, amelyet a hajó erre a célra alkalmazott munkatársa üzemeltet az utazásuk során. Jelenleg is egy új show-t készítünk egy hajóra. Eközben továbbra is tartunk kültéri vetítéseket épületekre és beltéri vetítéseket rendezvényeken.

Mindent 27 fős csapattal csináljuk. Közülük 15 fő grafikus, Herczeg Ádám vezetésével, 7 fő technikai munkatárs, asszisztensek, marketingspek, és 5 fős a szervezői csoportunk. 2014-ben →

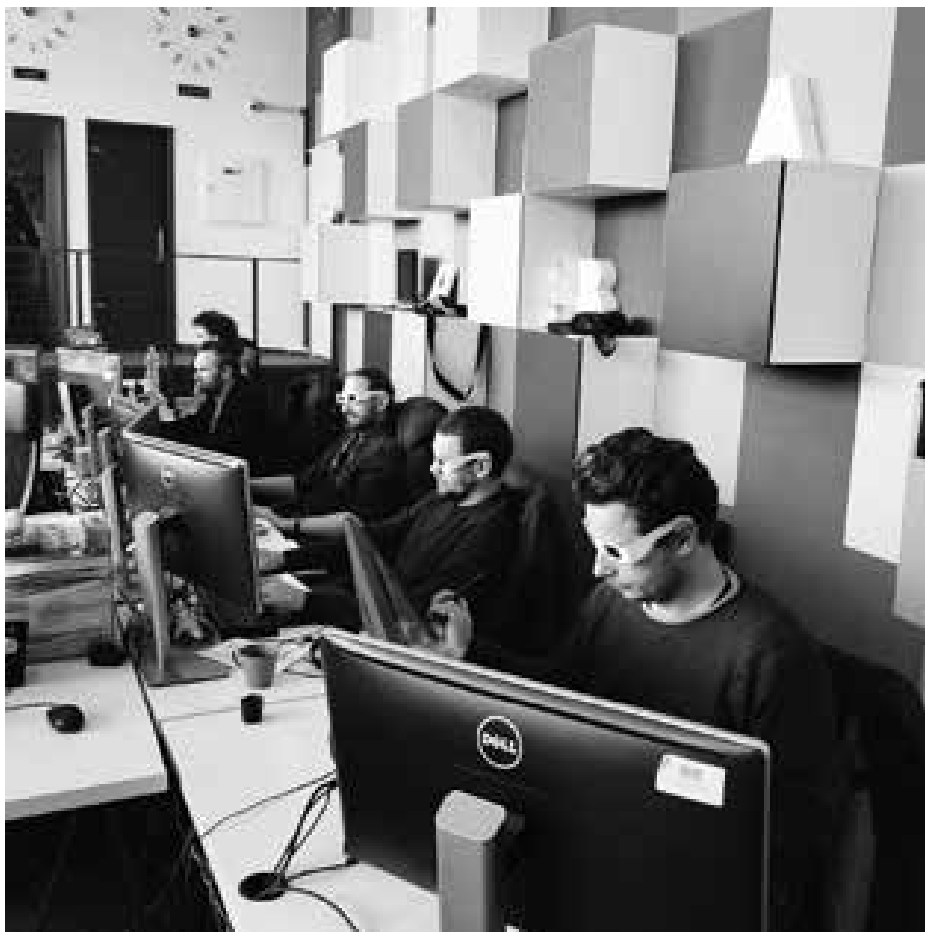
► *A táncstúdió*

→ jött a céghez Török Dávid, aki a Budapesti Gazdasági Főiskolán végzett, technikusként kezdett el dolgozni, mára ő lett a vezető technikusunk.

A műsorok 90%-át saját technikai eszközökkel valósítjuk meg. Szinte minden eszközt mi viszünk egy-egy rendezvényre: projektorokat és médiaszervereket. Nemcsak a hardveres eszközparkot fejlesztjük folyamatosan, hanem a műsorhoz szükséges szoftvereket is. A technikusainknak az a feladatuk, hogy a koreográfus által kitalált látványt műszakilag megoldják, megvalósítsák. Tehát írunk olyan grafikai programokat és használunk olyan szoftvereket, amelyeket magunknak készítünk az előadásá-

► Munka az irodában

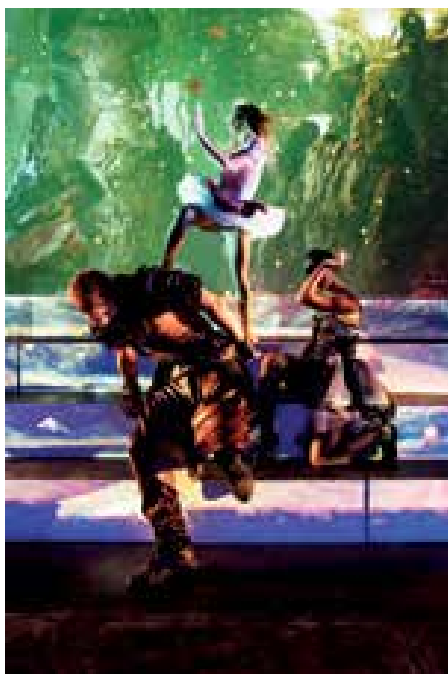

► A térhatású látvány programozói munkában

ink számára. Van egy táncteremünk, ahol felépítjük a műsor helyszínének színpadát, itt teszteljük a programjainkat. Igyekszünk megelőzni az általánosan használt vetítési formákat, és olyan bemutatót készíteni, amit más még nem produkált. Újabban a mozgások követésére próbálunk ráállni, ezt saját szoftverrel oldjuk meg. A Spacerider nevű testdizájn program a saját fejlesztésünk.

Amikor van egy elképzelésünk, amit meg akarunk valósítani, vagy van egy megrendelés, amihez vetítést kell készíteni, a rendező, a technikai vezető és a grafikai csoport vezetője megbeszéli, hogy melyek a lehetőségek, hogy milyen új technikai eszközök állnak rendelkezésünkre, és hogyan tudjuk megoldani a színpadképet. A próbatermünkben 3D-ben megépítjük a színpadot, és itt modellezzük a vetítést. Amikor elkészül a koreográfia, felvesszük videóra, aminek alapján elkészülhet az animáció. Ez több hónapos munkával, állandó ellenőrzéssel és finomítással alakul ki. Sokat segít az új műsorok kialakításánál az előző munkáinknál szerzett tapasztalat. Egyszerre zajlik a műsorok gyártása és a technika alkalmazásának fejlesztése. A műszaki csoportban mindenki tanulja az új szoftverek használatát, miközben dolgozik az előadásokban az új technikai eszközökkel.

Többségben megrendelésekre készítünk teljes műsort, vagy közreműködünk egy műsor létre-

► Amar, a fényvadász

hozásában, vagy annak egy részének megvalósításában. Olyan is van, hogy a saját kész műsorunkat értékesítjük. Legújabb saját produkciónk az *Amar, a fényvadász* (Amar, the Lighthunter), amit az Erkel Színházban játszottunk a *Carmina Burana* után. Az *Amar* olyan saját előadásunk, amelynek a történetét, zenéjét, koreográfiáját és

► Amar, a fényvadász

látványvilágát is mi találtuk ki és készítettük el. A produkció minden közreműködője, a táncosok és a technikai munkatársak a cégünk tagjai. Jelenleg ezt a produkciót értékesítjük világszerte.

Amikor megrendelnek tőlünk egy műsort, elmegyünk a helyszínre, és felmérjük a lehetőségeket, hogy hogyan lehet a legjobbat kihozni a helyi adottságokból. Vannak olyan műsoraink, amelyekben olyan speciális technikai megoldások vannak, amelyeket nem lehet bárhol lejátszani. Így a helyszínek lehetőségeihez alakítjuk a terveinket.

Ha egy meglévő műsorunkat kéri a megrendelő, akkor is majdnem minden esetben hozzá kell igazítani az adott helyszínhez a már – egyébként – kész műsort. Amikor egyéni show-műsort kér a megrendelő, és meghatározza, miről szóljon, vagy mi legyen a zene és

milyen látványt képzel el, akkor a kérés szerinti műsort készítjük el. Sok esetben, ha nem tudjuk a helyszínt megtekinteni, alaprajzok és fotók alapján dolgozunk. Ha egy műsorunkat valahol bemutatják, az abban közreműködő csapat a helyszínen tartózkodik egészen addig, amíg a produkció műsoron van. Általában három-négy napot vesz igénybe egy show-műsor megvalósítása a helyszínen. Odaszállítjuk a berendezéseinket, telepítjük, felszereljük. Következik egy főpróba, esetleg egy összpróba, ha más közreműködők is vannak, majd az előadás. Utána bontás, csomagolás. Általában az ilyen előadások egyszerűek, de előfordul, hogy egy nap kétszer is elő kell adni a műsort.

A fellépési helyszíneken mindig igénybe vesszük a helyi műszakiak segítségét. „Kockával” dolgozunk mint tárggyal a színpadon. Van egy nagyon könnyű szerkezetű kocka, aminek már az ötödik változata készült el, mire tökéletesre fejlesztettük. Ez lapra hajtogatható kartonplasztból készült díszletlem, aminek csináltunk egy megfelelő méretű hordtáskát, abban könnyű utaztatni. Ezenkívül velünk utazik az összes jelmez. Viszünk minden esetben két médiaszervert, amelyeket az előadás alatt párhuzamosan, szinkronizálva egyszerre használunk: ha az egyikkel valami hiba történik, azonnal átkapcsolunk a másikra, és így folyamatosan, leállás vagy hiba nélkül megy tovább az előadás. A helyszínen meglévő vagy rendelkezésre álló berendezéseket (projektorok, kábelek, állványok, LED- fal stb.) minden esetben egyeztetjük a megrendelővel. Csak olyan eszközöket viszünk, amelyekre az ott meglévőkhöz kívül szükségünk van.

Általában az utazó felszerelésünk négy nagy bőröndben elfér, ezekből kettő 23 kilós és kettő 30 kilós. Minden produkciónkat utaztathatóra tervezzük, például a *Carmina Buranának* a díszletei is gyorsan lapokra szerelhetők. Az *Amarhoz* is csak egy lépcsőt építünk fel a színpadon. Mindig a praktikumra törekszünk, úgy gondolom, hogy a varázslat abban van, hogy egy mini-

málisan berendezett, szinte üres térbe vetítünk 3D-s látványt. Saját műsorainkhoz a saját táncosainkat visszük, a megrendelt műsorokba is. Ezeket a műsorokat itthon betanuljuk.

Amerikában három éve van saját irodánk, amerikai táncosokkal. Oda hosszadalmas a vízum és a munkavállalási engedélyek megszerzése. Három évet töltöttem kint, ennyi időt vett igénybe az amerikai bázisunk kiépítése. Volt olyan produkciónk Amerikában, ami négy hétig folyamatosan ment, a 35 perces műsorunkat összesen 64-szer adtuk elő.

Az Erkel Színház *Carmina Burana* előadásához használtunk egy mozgáskövető szoftvert, ami a táncosok mozgását követve vezérelte a fényeket. Idén októberben is lesz néhány előadásunk az Erkel Színházban, ezeket már egy újabb szoftverrel fogjuk elkészíteni. Így lehetőség van arra, hogy a táncokoreográfián is csiszoljunk egy kicsit, hogy még látványosabb legyen az előadás. A régi szoftverrel a táncosok csuklójára és bokájára szerelt vezérlőket érzé-

kelte a berendezés. Az új szoftver a táncosok teljes körvonalát érzékeli, nem kell rájuk szerelni fényvisszaverő elemeket, mert a berendezés bármilyen táncmozgást képes követni.

Magyarországon a legközelebbi nyilvános vetítésünk júliusban lesz, amikor az egyik budapesti hidat fogjuk „fényfesteni”. A Thália Színházban korábban műsoron volt a *Gellérthegyi álmok* című darab, amelynek a teljes színpadképét mi készítettük, most újabb színházi darabon dolgozunk, ami egy hosszú folyamat, a teljes díszletet vetítjük majd.

A *Freelusion Amar, the Lighthunter* című darabjának sikere lehetséges válasz arra, hogy milyen lesz a színház és az előadóművészet az előttünk álló évtizedekben. Éppen ezért várjuk a Thália és az Erkel Színház mellett a további magyarországi bemutatókat.

Gratulálunk az eddigi működésükhöz, és munkájukhoz további sikereket kíván:

KÁRPÁTI IMRE

és a SZÍNPAD szerkesztősége

► A Freelusion csapata

TÜCHLER

WEBSHOP www.tuechler.net

**TÜLL, VÁSZN
TEXTÍLIA, MOLTON
RENDEZVÉNYEKRE**

**MAGNETO CLIXX
& GUMIPÓK**

**TÁNC SZÖNYEG
& PADLÓBURKOLAT**

**MÉRETREVÁGÁS ÉS KÉSZ TERMÉKEK
VARRODA**

**RAGASZTÓSZALAGOK
& GAFFASZALAGOK**

+31 40010 32

info@tuechler.net
Rennbahnweg 78, 1220 Bécs.

KHAM SIN

mindent a feje tetejére állít
40.000 LUMEN
750 W PROFIL FÉNYVETŐ

40.000 LUMEN (KHAM SIN-S)
NATÍV CRI > 90 (KHAM SIN-TC)
8:1 ZOOM - 7°-TÓL 56°-IG

TELJESEN ÁTLAPOLÓ KÉSEK
KÁPRÁZATOS EFFEKTEK
RENDKÍVÜL KOMPAKT MÉRET

LISYS-PROJECT
STAGE TECHNOLOGY

AYRTON
Digital Lighting