Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore

Biblioteca del Longhena

6 settembre 2024

La nascita di *Chameleon* ***|*** di Matt Pyke*

***Chameleon* mira a catturare l’unicità della Fondazione Giorgio Cini** e, in particolare, a illuminare alcune delle aree meno viste di questo luogo. Abbiamo quindi filmato i chiostri, la Biblioteca del Longhena e la Manica Lunga, il bosco, le Vatican Chapels e altro ancora. Si tratta di arte digitale, ma in questo caso pensata con uno scopo peculiare: invitare il pubblico a immergersi nell'ambiente e scoprire alcuni degli aspetti e dei dettagli unici di un luogo così speciale.

Una delle nostre aree di esplorazione, ormai da lungo tempo, è l'arte figurativa e la creazione di nuove forme di immagini in movimento. Ci siamo ispirati naturalmente anche al lavoro di scansione e archiviazione svolto dalla Fondazione Giorgio Cini. E ci è piaciuta l'idea di combinare le due cose attorno a una figura che cammina, che esplora l'ambiente, ma scansiona e assorbe anche i materiali, le trame e le superfici dell'ambiente circostante**.**

L'architettura classica, combinata con i chiostri, i corridoi interni, gli arazzi e il bosco ci ha fornito tantissime texture interessanti con cui lavorare. Come materiale di partenza per noi era strutturalmente diverso da quello che usiamo abitualmente e per questo molto stimolante e ideale in termini di creazione con le nuove tecnologie.

Il nostro punto di partenza è stato quello di indagare in quale modo fosse possibile mappare un ambiente visivo, fotografico o filmico sulla superficie di un corpo umano. In secondo luogo dovevamo capire come quella superficie potesse essere modellata dal punto di vista scultoreo, così da non rivelarsi solo un'immagine su un corpo, ma una texture con rilievi e contorni.

Abbiamo sviluppato questa tecnica di estrusione dell'ambiente per creare una figura tridimensionale in metamorfosi continua sulla base ai luoghi che attraversa. Inizialmente è stato sviluppato in tempo reale, in modo da poter posizionare la figura in questi ambienti e vedere come il contesto influenzasse le texture del corpo. Infine abbiamo utilizzato un software per gli effetti visivi per tracciare la scena e ottenere la prospettiva, la luce e le ombre corrette, prima di aggiungere la figura a quelle scene.

Dal punto di vista tecnologico, per creare *Chameleon*, abbiamo utilizzato innanzitutto un nuovo software AI estremamente interessante, che traccia il movimento dell'attore che cammina nello spazio, estrae i dati e li rimuove dall'ambiente, per sostituirli poi con una figura CGI (Computer Generated Imagery). Quindi il risultato è un movimento umano realistico che attraversa lo spazio. Poi ci siamo concentrati sulla mappatura delle texture in tempo reale: tutte queste cose non sarebbero state possibili fino a poco tempo fa. **Il risultato ci sembra davvero unico.**

Con questa tecnica da noi ideata, abbiamo scoperto che la figura in movimento funziona meglio con ambienti ad alto contrasto, ad esempio passando da un corridoio a uno spazio esterno. Questi contrasti ci consentono di produrre effetti trasformativi sul *Chameleon*. Per questo abbiamo provato a introdurre molte e diverse istanze trasformative. Abbiamo riscontrato lo stesso effetto anche con le prestazioni umane: quanto più dinamico è il movimento della vita reale, tanto più interessanti diventano gli effetti. Quindi, anche se *Chameleon* sta semplicemente camminando, abbiamo integrato cambiamenti di ritmo e direzione per potenziarne l’effetto.

Gran parte del nostro lavoro figurativo è CGI, con il risultato di creare **un realismo impossibile** per certi aspetti in un ambiente abbastanza neutro. Ma qui la sfida è stata diversa: *Chameleon* si ispira agli sviluppi della scansione digitale, agli sviluppi della realtà aumentata e virtuale e alla natura della Fondazione stessa.

Il nostro obiettivo è stato fin da subito molto preciso, perché - ed è stato entusiasmante per noi - ci siamo dovuti chiedere come questa figura rispondesse all'ambiente del mondo reale in cui viveva e vive. Qui in isola.

***

Matt Pyke è fondatore e direttore creativo di Universal Everything. Interessato alla percezione cognitiva e alla capacità umana di trovare un significato nell'astratto, Matt supervisiona la ricerca e lo sviluppo pionieristici di Universal Everything su nuove forme di rappresentazione naturale e lavora per artisti, istituzioni culturali e marchi come Apple, Nike, Hyundai, Chanel, Radiohead, Barbican, MOMA e Sydney Opera House.

[**universaleverything.com**](http://www.universaleverything.com/)