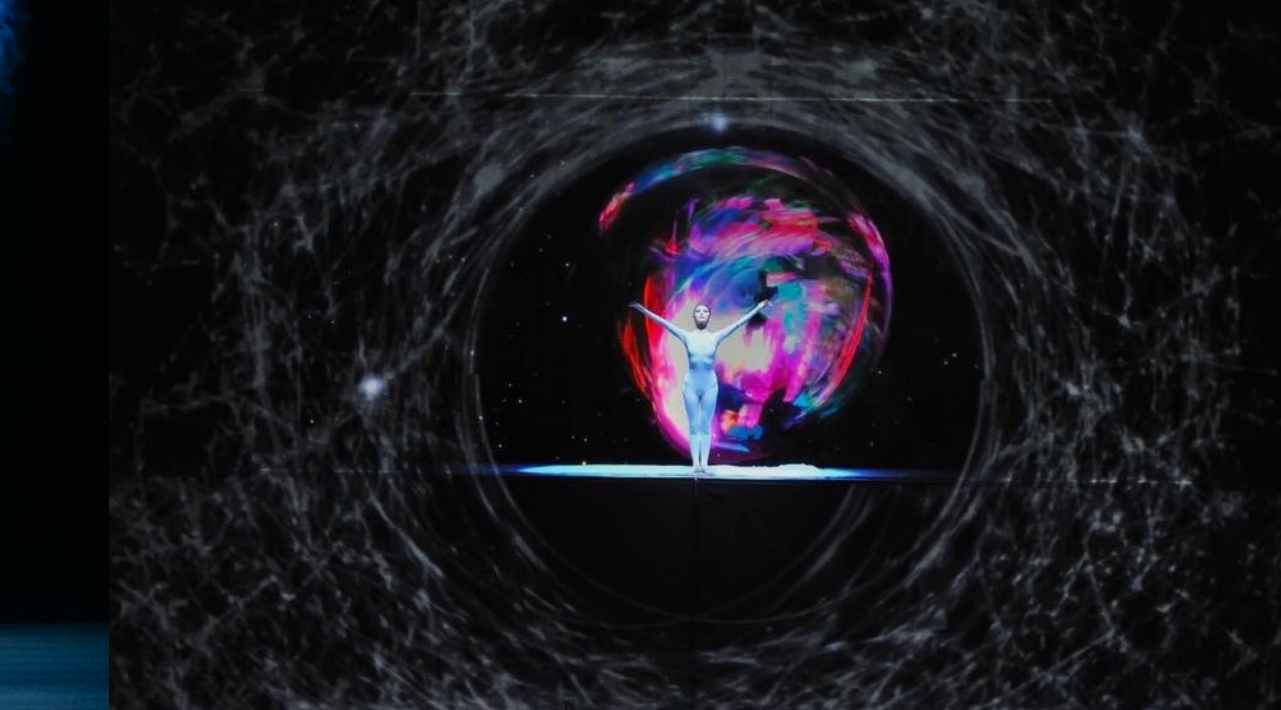
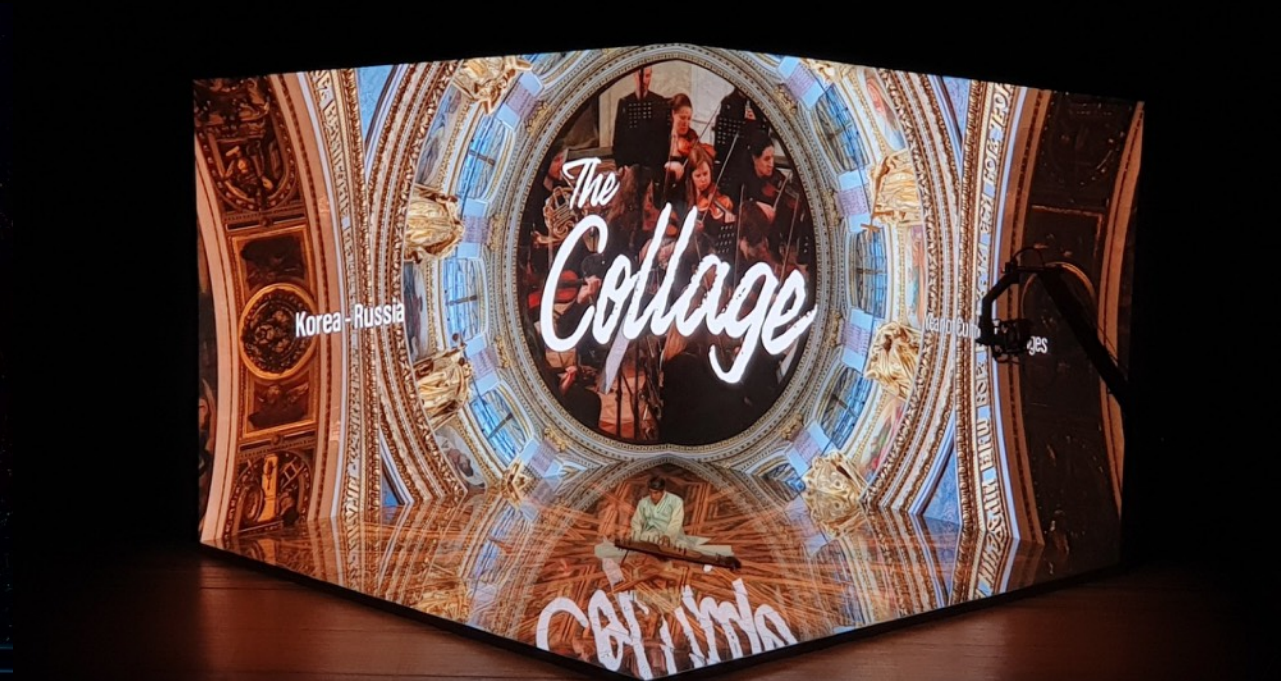


MEDIA ART PERFORMANCE ARCHIVE

RESPECTFULLY SUBMITTED BY VISUALKEI

MEADIA ART FOR PERFORMANCE

Visualkei 는 2010년 공연 영상 분야를 기반으로 성장한 미디어아트 회사로 공연영상에 강점을 갖고 있습니다. 다양한 방식으로 공연과 미디어아트 융합을 시도하며 이를 통해 관객들의 몰입감을 높이고 극중 일루전 창조를 돕습니다.



01. Interactive

시시각각 변하는 사운드, 움직임, 빛에 반응하여 영상이 변화합니다.
공연의 호흡에 맞추어 영상이 변하기 때문에 보다생동감 있고, 배우 관객과 상호작용하며 몰입감을 높입니다.

Touch Designer를 활용하여 Interactive 영상을 제작합니다.



배우의 움직임에 반응하는 영상



연주에 반응하여 영상이 변화함

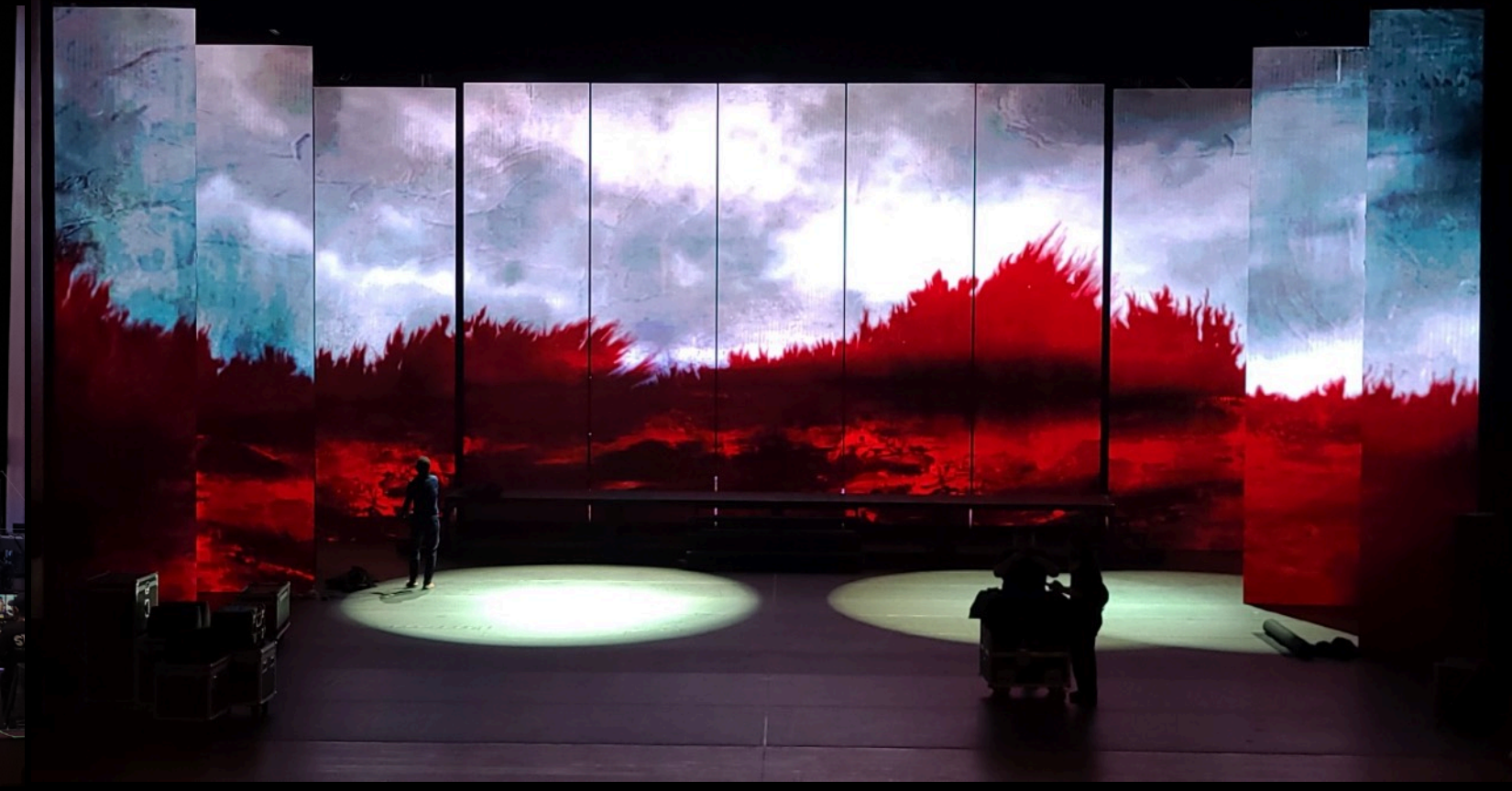
02. Projection Mapping

대상물의 표면에 프로젝터 영상을 투사하여 변화를 줌으로써 대상물이 다른 성격을 가진 것 처럼 보이게 합니다.
동시에 프로젝션 맵핑은 프로젝터로 영사할 수 있는 모든 것을 스크린으로 활용합니다.



03. LED STAGE

LED를 통해 무대를 구성하여 LED를 통하여 영상을 송출하는 방식으로 LED를 활용시 넓은 시야각, 자연스럽게 선명한 색상, 자유로운 화면 전환, LED의 다양한 레이아웃을 통한 새로운 연출이 가능합니다. 공연 외에도 각종 행사와 경기장, 기업 등 공공장소에서도 널리 사용됩니다.





01

미디어아트와 함께하는 국악 형상 가락
기억의 편린

청주예술의전당 (2021)



02

서울시합창단 제127회 특별 연주회
신나는 콘서트

세종문화회관(2021)



03

안산국제거리극축제
더 GOOD거리

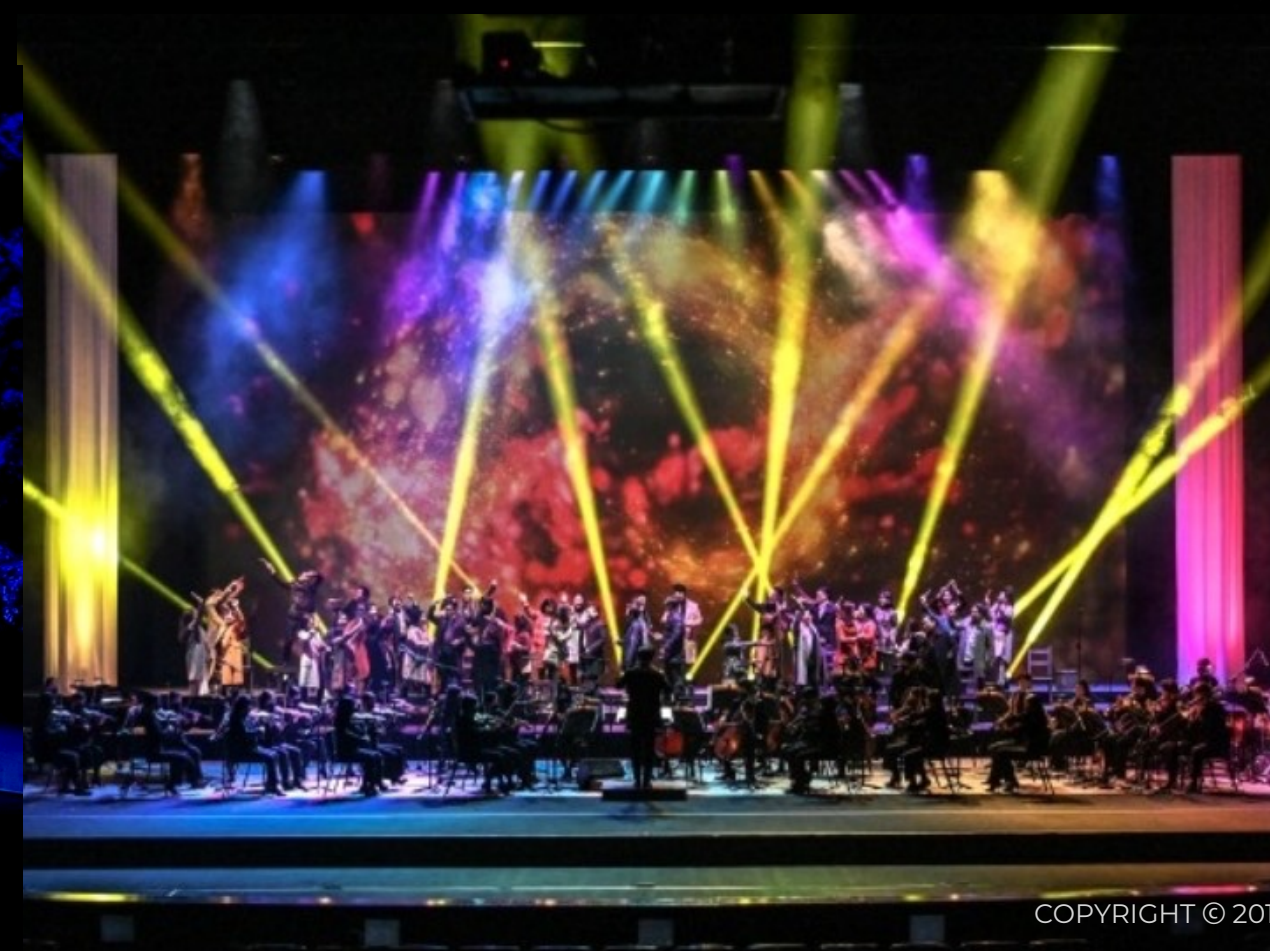
안산시 유튜브 채널 (2021)



04

창작음악극
비손(Two Hands)

네이버TV (2022)



미디어아트와 함께 하는 국악 형상가락 기억의 편린



CLIENT: 청주시립국악단

DATE: 2021.07.23-24

PLACE: 청주예술의전당

DESIGN & VIDEO SYSTEM: VISUALKEI

- Story Board 일부

소공연장 뒤로 펼쳐진 대형 모니터와 그 앞에서 소그룹별로 열정적이고 아름다운 우리의 소리를 낼때마다 화면속에서 국악 형상가락이 나타난다. 미디어아트와 콜라보레이션으로 시각적·음악적으로 확장을 보여주고자 했다. 무대 뒤에 구현되는 영상은 라이브로 연주되는 음악에 반응하여 왜곡, 변화된다. 이처럼 영상 또한 배우처럼 무대 위에서 살아있으며 연주자, 관객과 호흡한다.

1. 청성곡

파동에서 뿜어낸 물이 냇가를 이루며 산속 풍경이 나타난다. 해가 물가를 넘어다니며 장면의 시간대가 천천히 변화한다. 밤이 되면 수면에 반짝이는 물결이 소리에 맞춰 일렁인다.

2. 상경산

늦은 오후의 숲 속. 화면을 덮고 있는 안개가 서서히 걷어진다. 원경에서 근경으로 숲의 모습에 다가간다. 나무에 가까워져 카메라의 움직임이 멈추면 화면이 사운드에 반응하며 왜곡되고 변형된다.

3. 막새바람이 부는 산 중턱에 한참을 서있었다.

타임랩스로 산중의 풍경을 느끼게 보여준다. 천천히 움직이던 카메라가 멈춰 서면 하늘에는 음악에 반응하여 바람의 움직임이 표현된다.

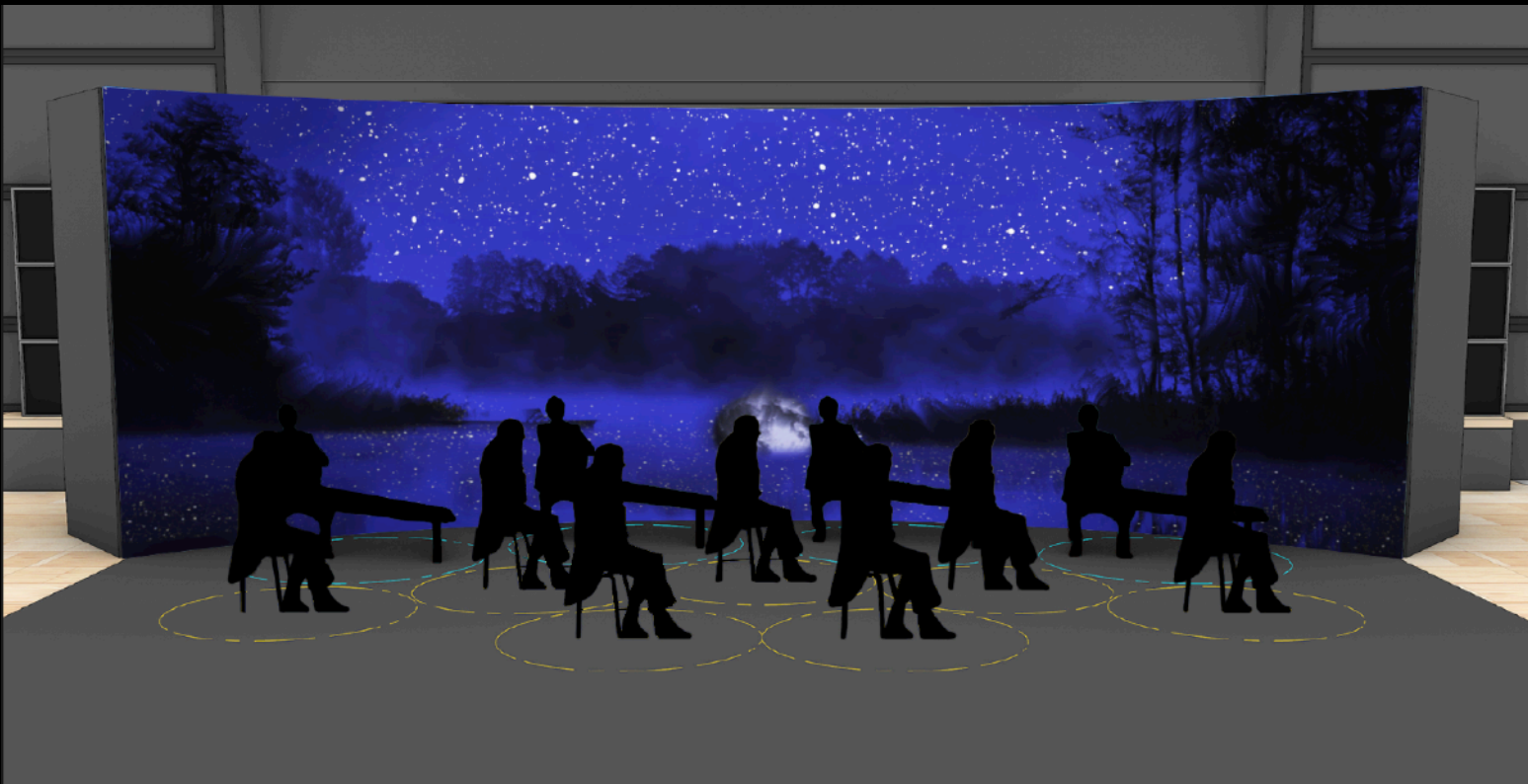
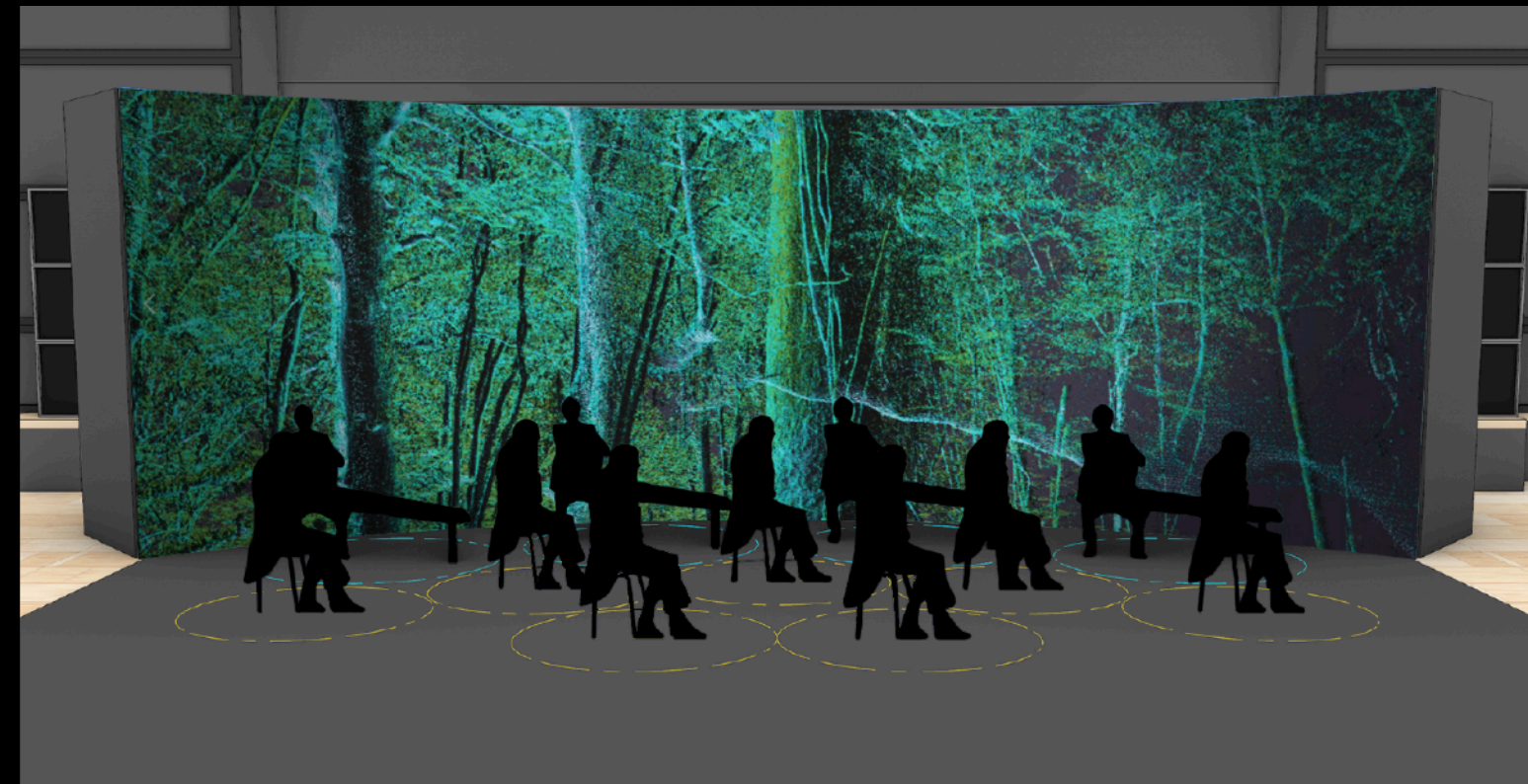
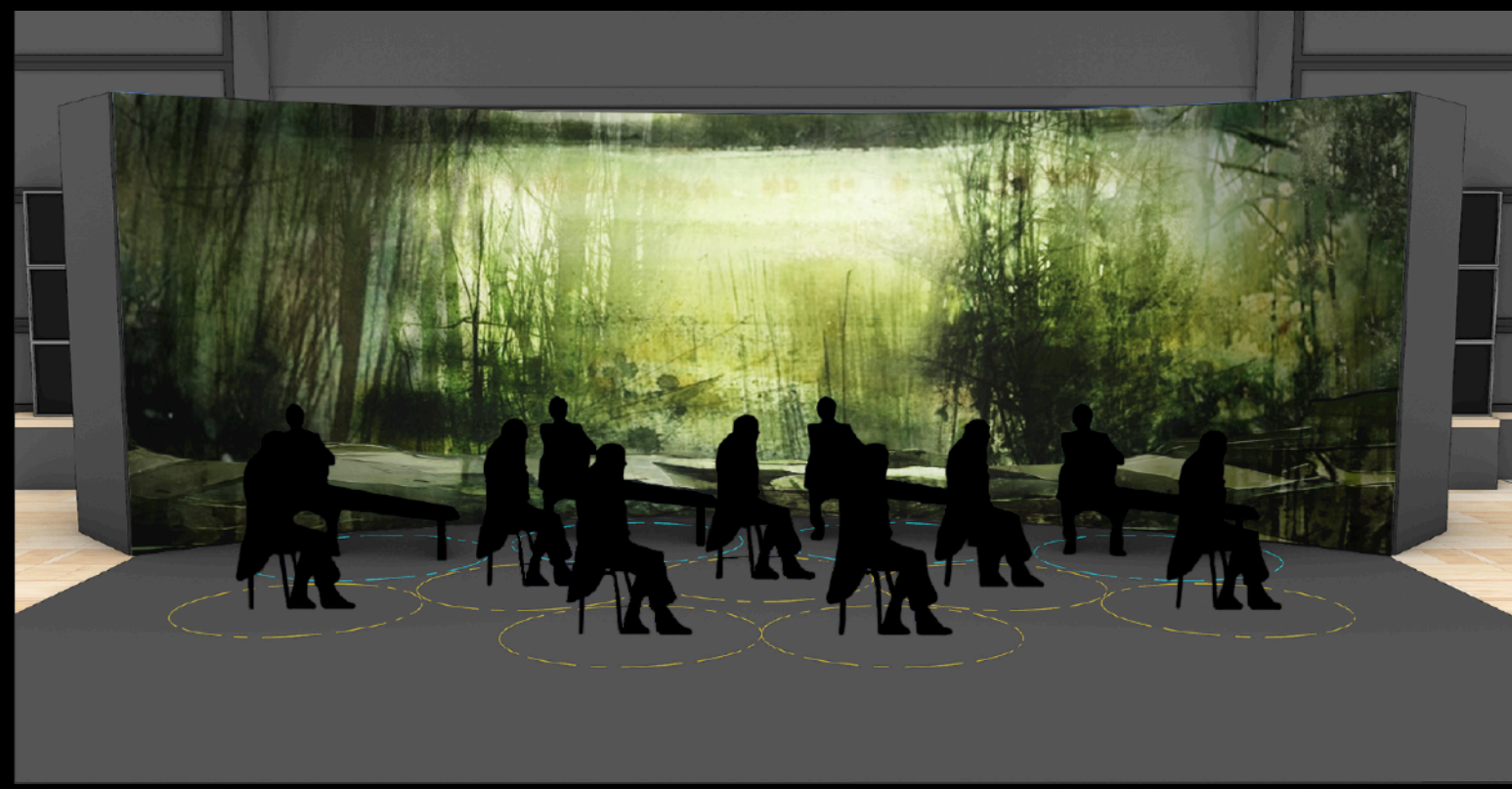
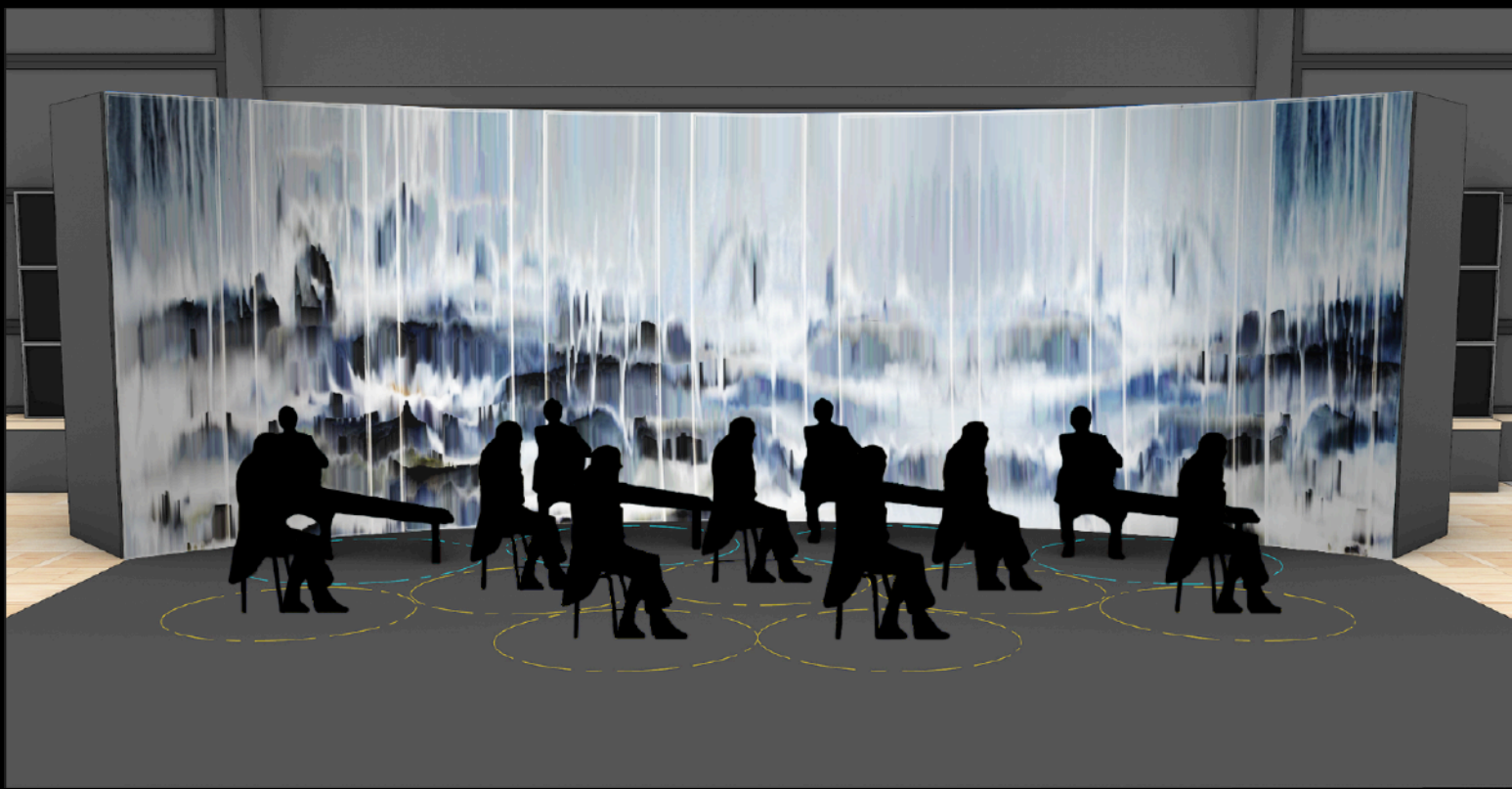
8. 망상의 궤도

청주를 상징할만한 장소의 촬영 영상으로 입체적이며 환상적인 영상을 구현한다. 그와 함께 실시간으로 음악에 반응하는 효과들이 함께 표현된다.

MEDIA ART FOR PERFORMANCE

Interactive Project 01

- Picture / Story Board



서울시합창단 제 127회 특별 연주회

신나는 콘서트



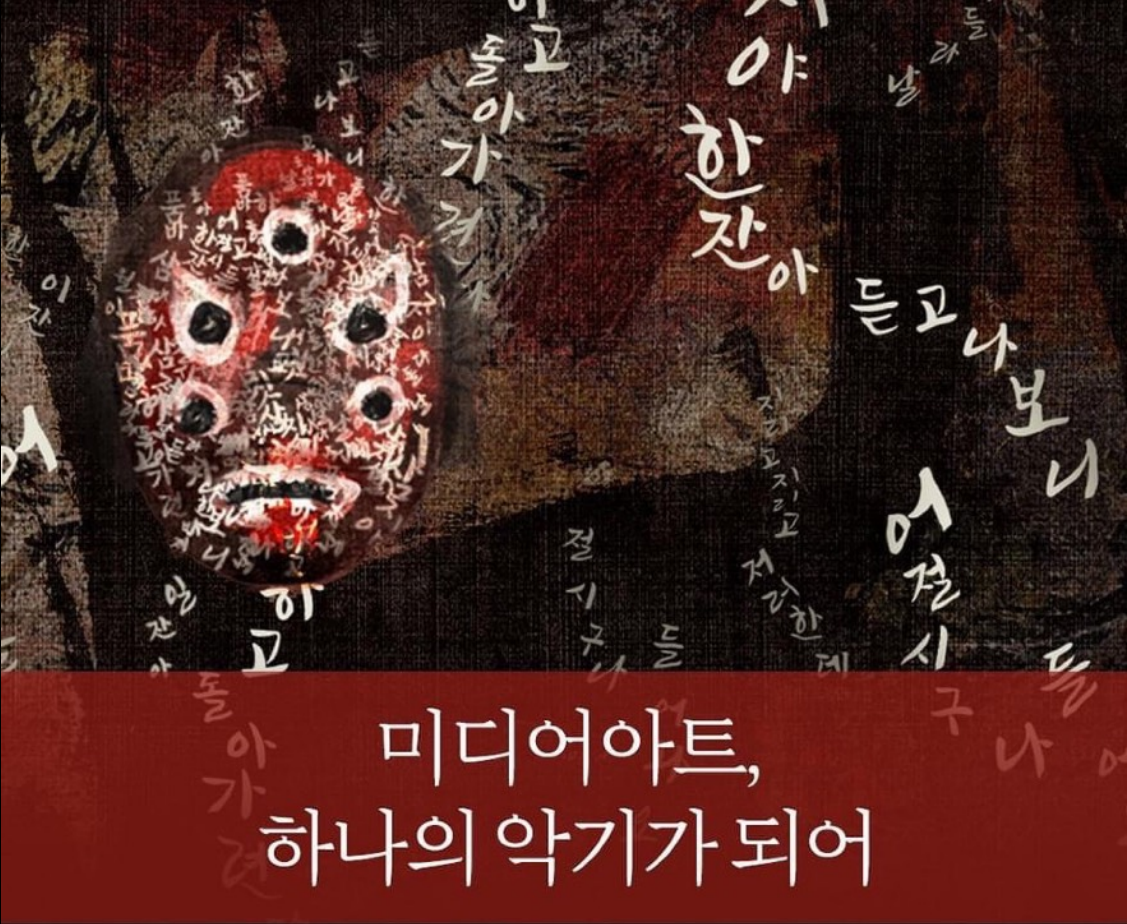
CLIENT: 서울시합창단

DATE: 2021.08.25

PLACE: 세종문화회관 대극장

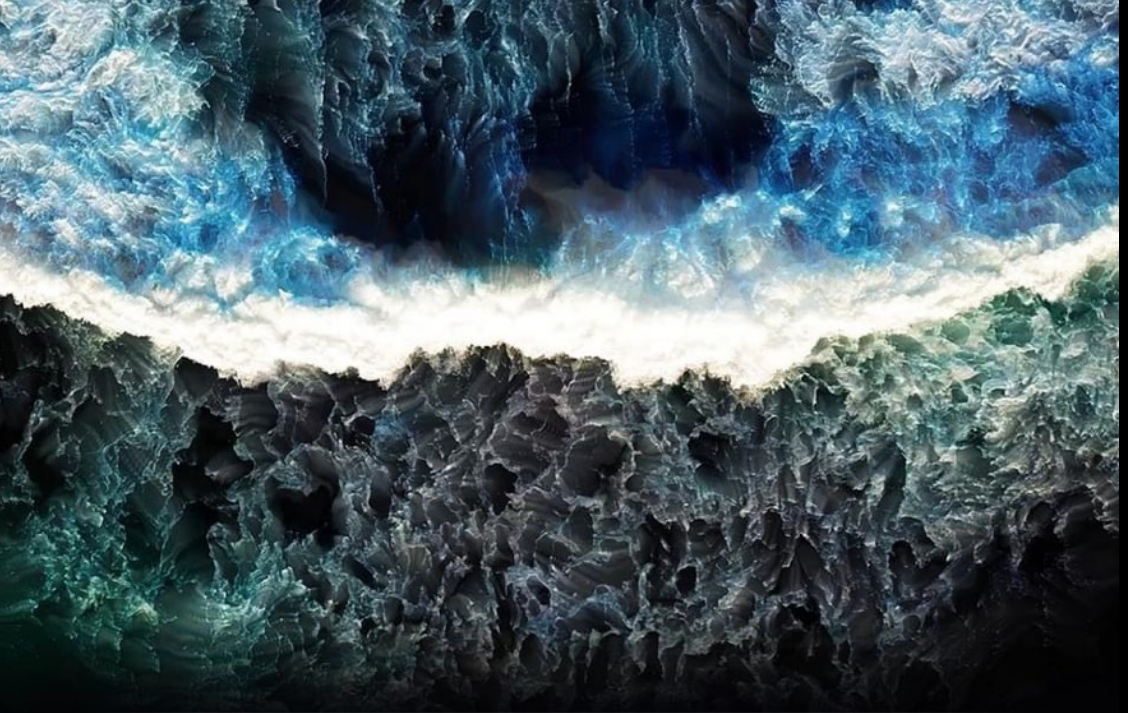
DESIGN, VIDEO SYSTEM: VISUALKEI

소리에 반응하는 미디어아트는 하나의 악기처럼 공연에서 실시간으로 연주됩니다.



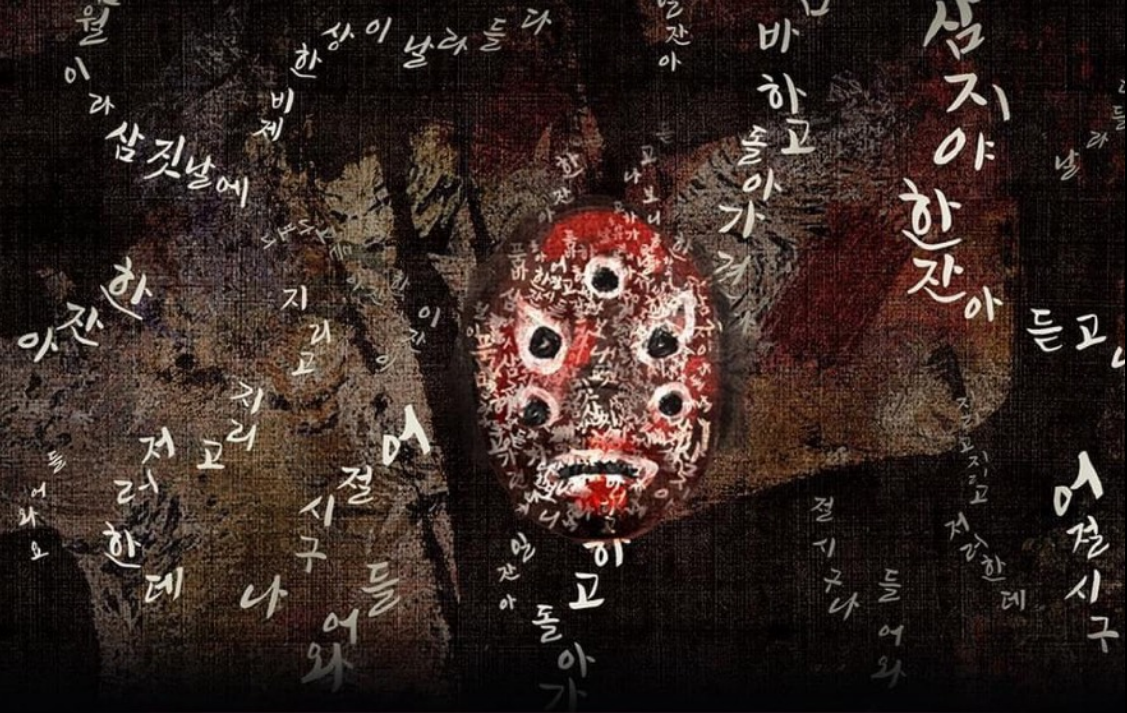
미디어아트,
하나의 악기가 되어

서울시합창단 <신나는 콘서트>



신밧놀이, 원일

'리듬의 유희'를 추구하는 놀이적인 음악에 맞춰,
소리에 실시간으로 반응하는 파도의 움직임이
역동적으로 표현되는 작품입니다.



품바

흥겨우면서도 토속적인 분위기의 배경 위에 가사를 표현했습니다.
글씨가 쌓여 탈의 모습을 형성하면
탈이 연주자들과 객석을 바라보며 노래에 맞춰 움직입니다.



뮤지컬 <레미제라블> 메들리

프랑스 혁명 시대의 거리가 라인 드로잉 기법으로
그려지고 또 지워집니다.
극장이 커다란 캔버스가 되어 프랑스의 거리로 채워집니다.



수궁가

'중첩'이라는 미디어아트 기법을 활용해
나타나고 사라지고 겹쳐지는 행위를 반복함으로써
수궁의 다양한 모습을 표현한 작품입니다.



별, 이정호

'포인트 클라우드'라는 기술적 방법으로 서울의 거리부터 세종문화회관에
이르는 과정을 수많은 점으로 이뤄진 3차원 공간으로 재구성합니다.
음악이 고조됨에 따라 극장 전체에 퍼지는 수많은 점으로 우주를 표현하고,
우주에 펼쳐진 서울 거리를 유영하는 작품.

영상은 Touch Designer 를 이용하여 입력되는 사운드에 반응하여 왜곡되도록 제작되었다.

1. 최성환, 아리랑 환상곡
 정들이 산맥들을 형성하고 산맥 위를 자유롭게 유영하며 한국적인 미를 보여준다.

2. 원일, 신 뱃놀이_1안
 '리듬의 유희' 를 위한 놀이적인 음악으로 사운드에 반응하는 파도들의 움직임이 역동적으로 보여진다.

2. 원일, 신 뱃놀이_2안
 '리듬의 유희' 를 위한 놀이적인 음악으로 사운드에 반응하는 파도들의 움직임이 역동적으로 보여진다.

3. 새타령
 한국의 전통음악인 새타령을 한국의 자개를 이용하여 봄날의 새들의 모습을 표현한다.

MEDIA ART FOR PERFORMANCE

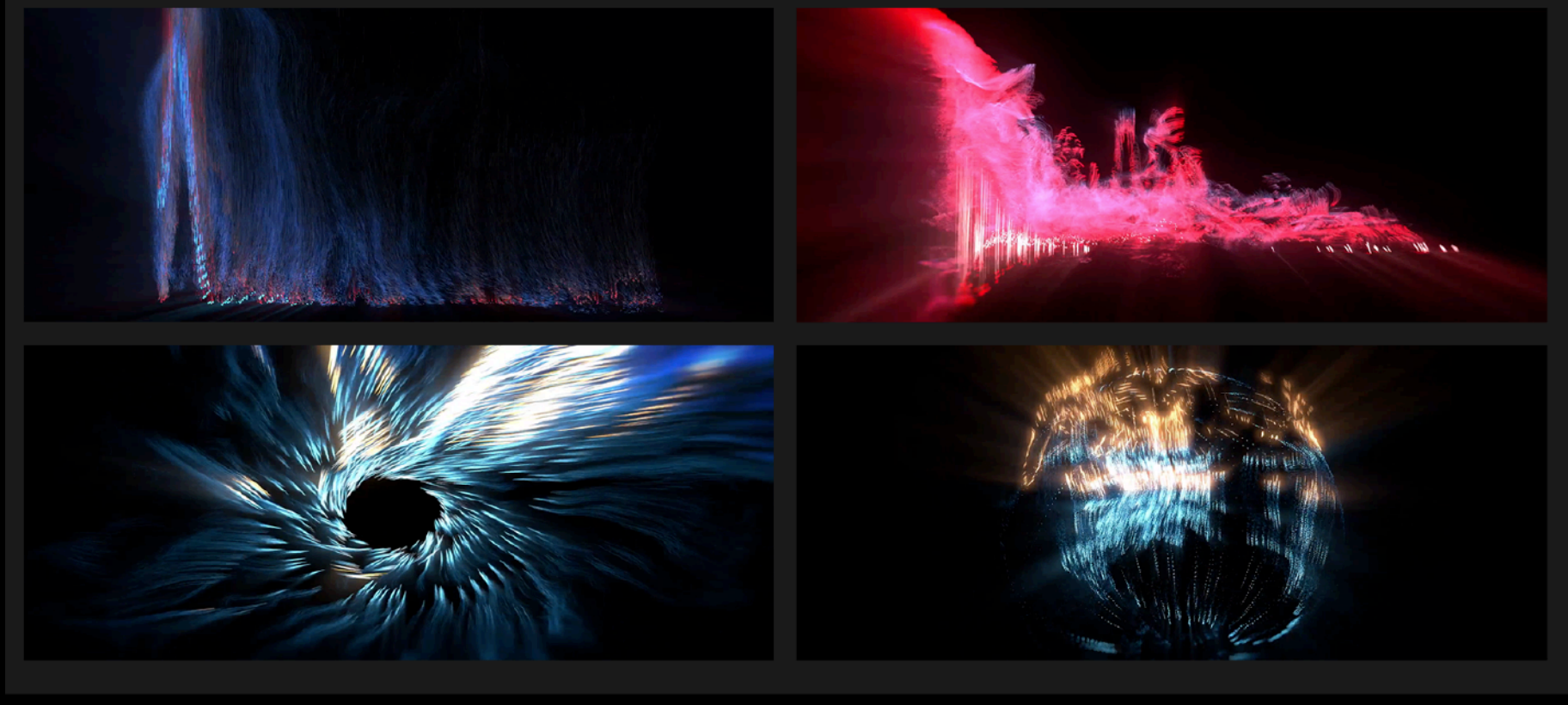
Interactive Project 02

- Story Board 일부

영상은 Touch Designer 를 이용하여 입력되는 사운드에 반응하여 왜곡되도록 제작되었다.

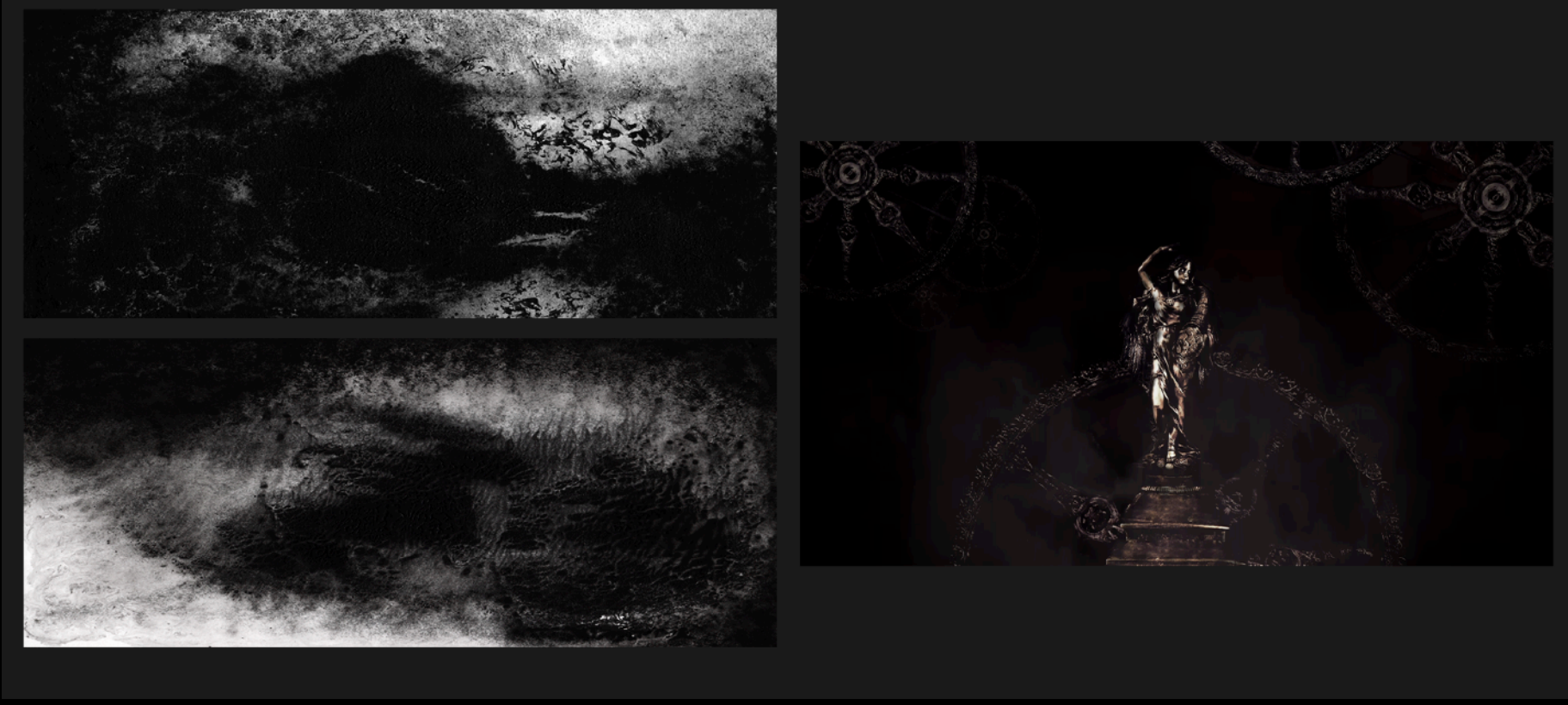
4. 폼바

흥겨운 분위기의 음악인 폼바를 사운드에 반응하는 파티클을 이용해 신나고 역동적인 비주얼로 보여준다.



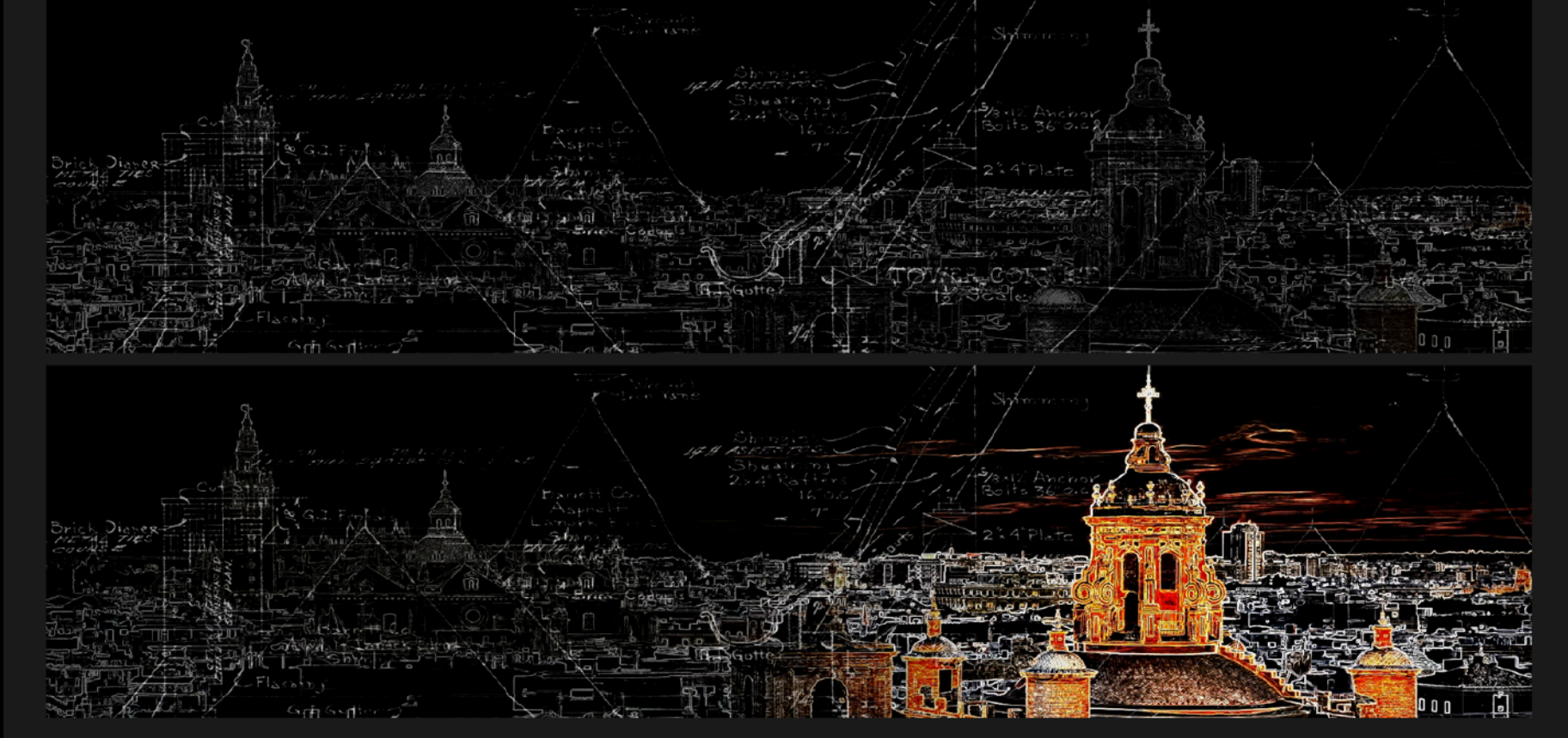
5. 칼 오르프, 오 운명의 여신이어

웅장하고 화려한 음악으로 다가올 대륙풍을 예고하는 듯한 느낌을 노이즈로 표현한 먹구름으로 나타내고, 홀로그램 스크린에 운명의 여신의 모습이 겹쳐져 보여 공간감을 형성한다.



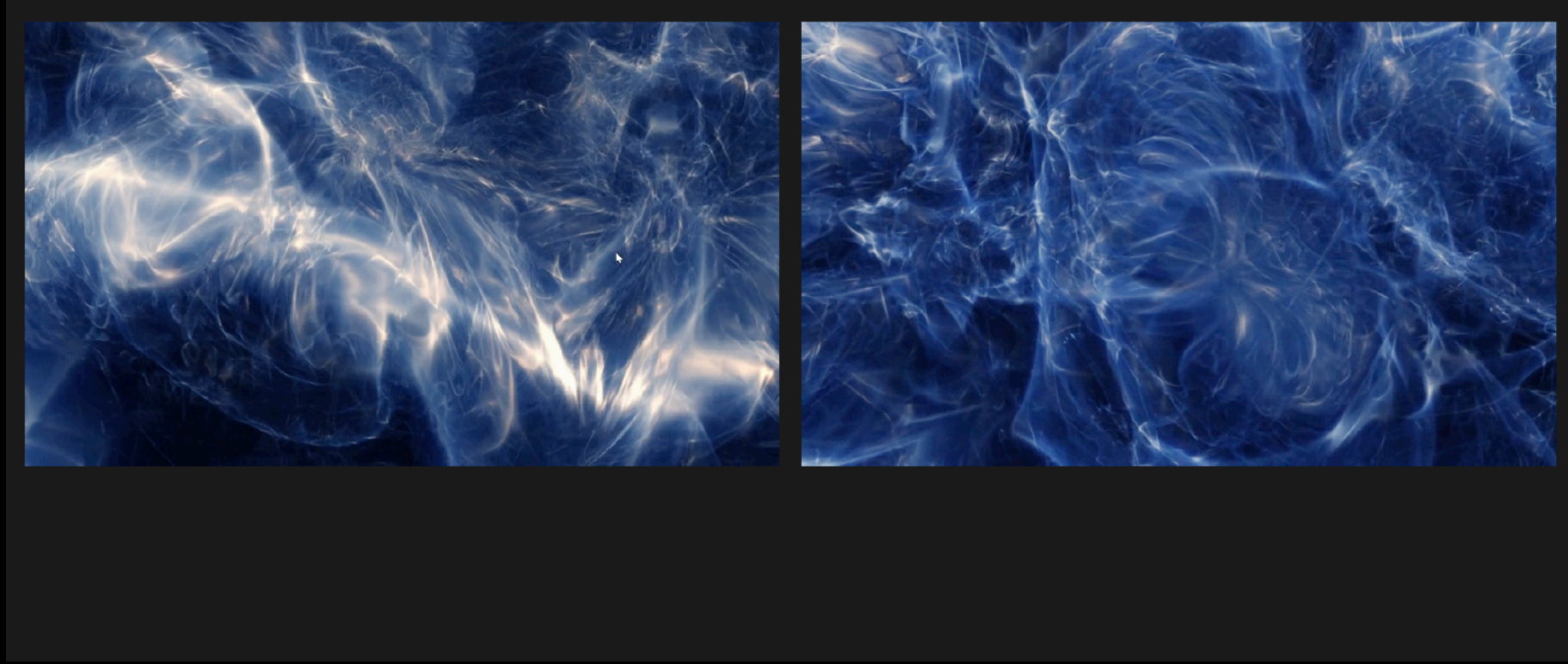
6. 뮤지컬 <레미제라블> 메들리

프랑스의 거리 곳곳이 라인드로잉으로 그려지며, 색깔이 입혀진다.



7. 카치니, 아베마리아

성스러운 느낌의 음악을 플루이드 형태의 영상으로 신비로움을 표현한다.



안산국제거리극축제 폐막공연 더GOOD거리



CLIENT: 안산국제거리극축제

DATE: 2021.10.10

PLACE: 안산시 유튜브 채널

PLANNING, DIRECTING: PLANNING TEAM

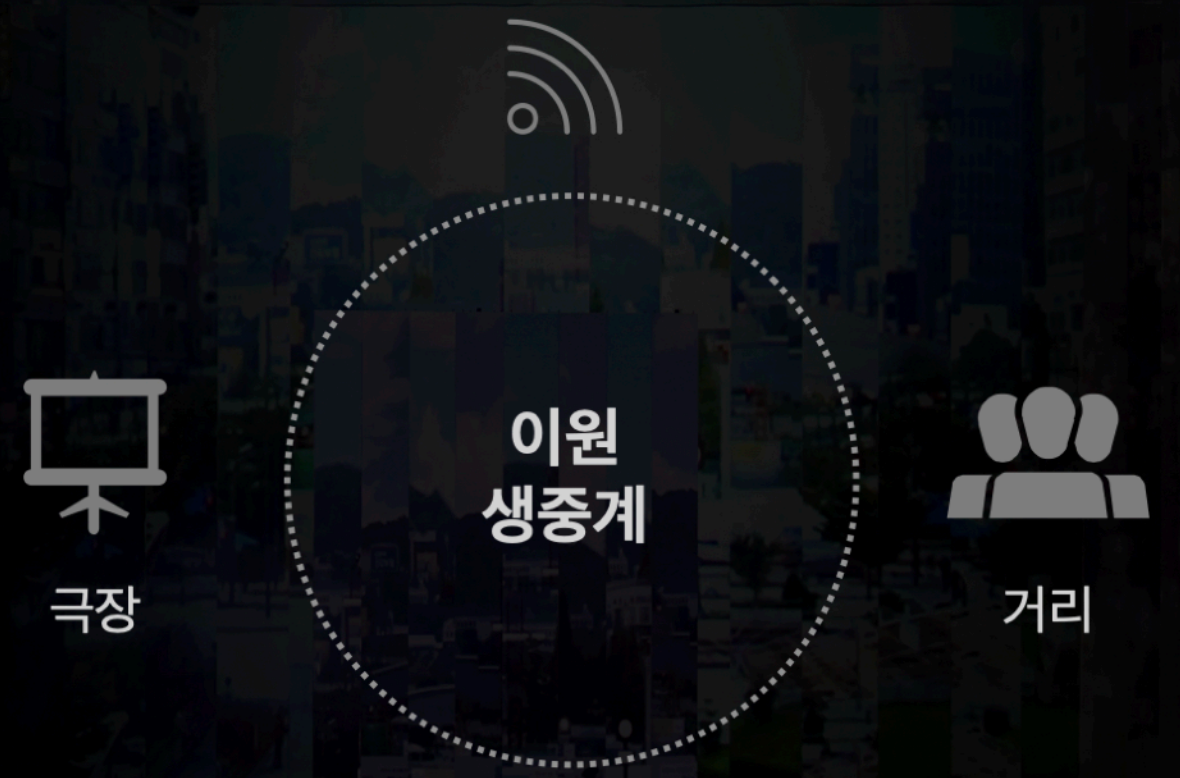
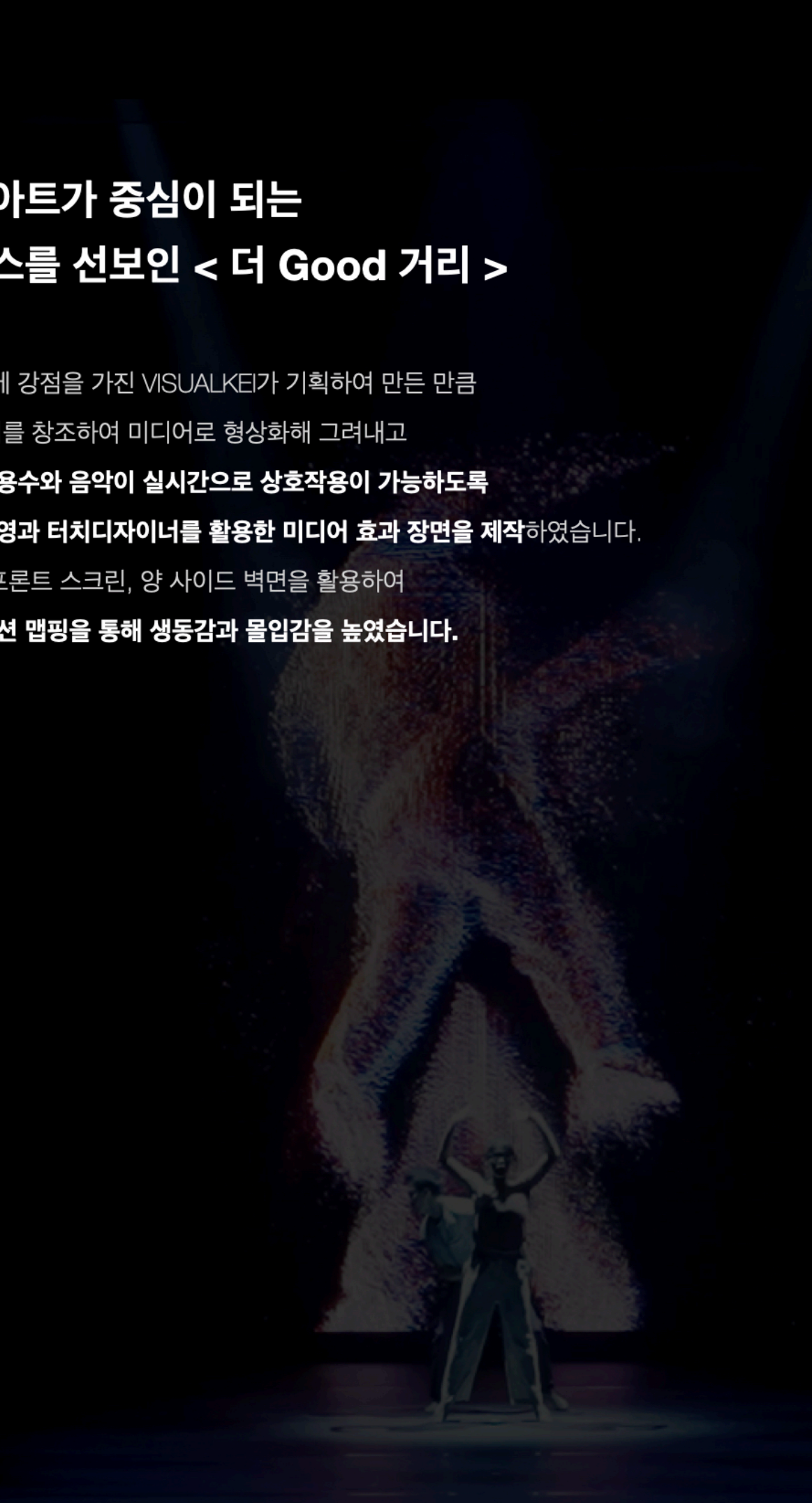
DESIGN: VISUAL ART TEAM

VIDEO SYSTEM: TECHNICAL TEAM

VISUALKEI가 직접 기획, 연출한 공연 <더 GOOD거리>는 미디어아트 퍼포먼스로 다양한 미디어 기술이 활용된 공연이다. 배우의 움직임에 반응하는 인터랙티브, 이원생중계, 프로젝션 매핑, 크로마키 촬영등을 통해 구현되는 미디어아트는 공연에서 실시간으로 관객과 호흡하며 참여를 이끌어낸다.

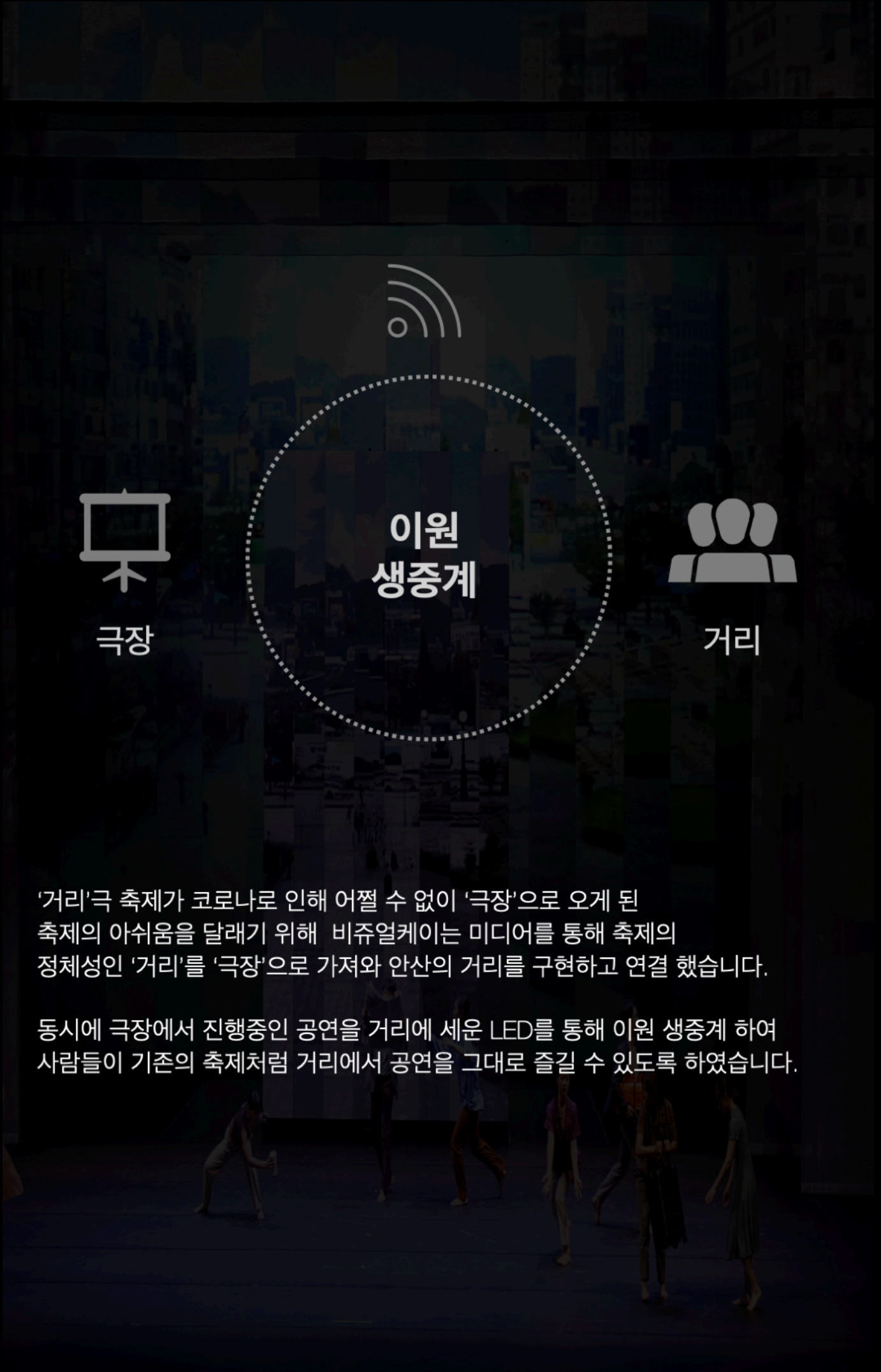
미디어아트가 중심이 되는 퍼포먼스를 선보인 < 더 Good 거리 >

미디어아트에 강점을 가진 VISUALKEI가 기획하여 만든 만큼 극 중 캐릭터를 창조하여 미디어로 형상화해 그려내고 장면장면 무용수와 음악이 실시간으로 상호작용이 가능하도록 크로마키 촬영과 터치디자이너를 활용한 미디어 효과 장면을 제작하였습니다. 또한 LED, 프론트 스크린, 양 사이드 벽면을 활용하여 다면 프로젝션 매핑을 통해 생동감과 몰입감을 높였습니다.



'거리'극 축제가 코로나로 인해 어쩔 수 없이 '극장'으로 오게 된 축제의 아쉬움을 달래기 위해 비주얼케이는 미디어를 통해 축제의 정체성인 '거리'를 '극장'으로 가져와 안산의 거리를 구현하고 연결 했습니다.

동시에 극장에서 진행중인 공연을 거리에 세운 LED를 통해 이원 생중계 하여 사람들이 기존의 축제처럼 거리에서 공연을 그대로 즐길 수 있도록 하였습니다.



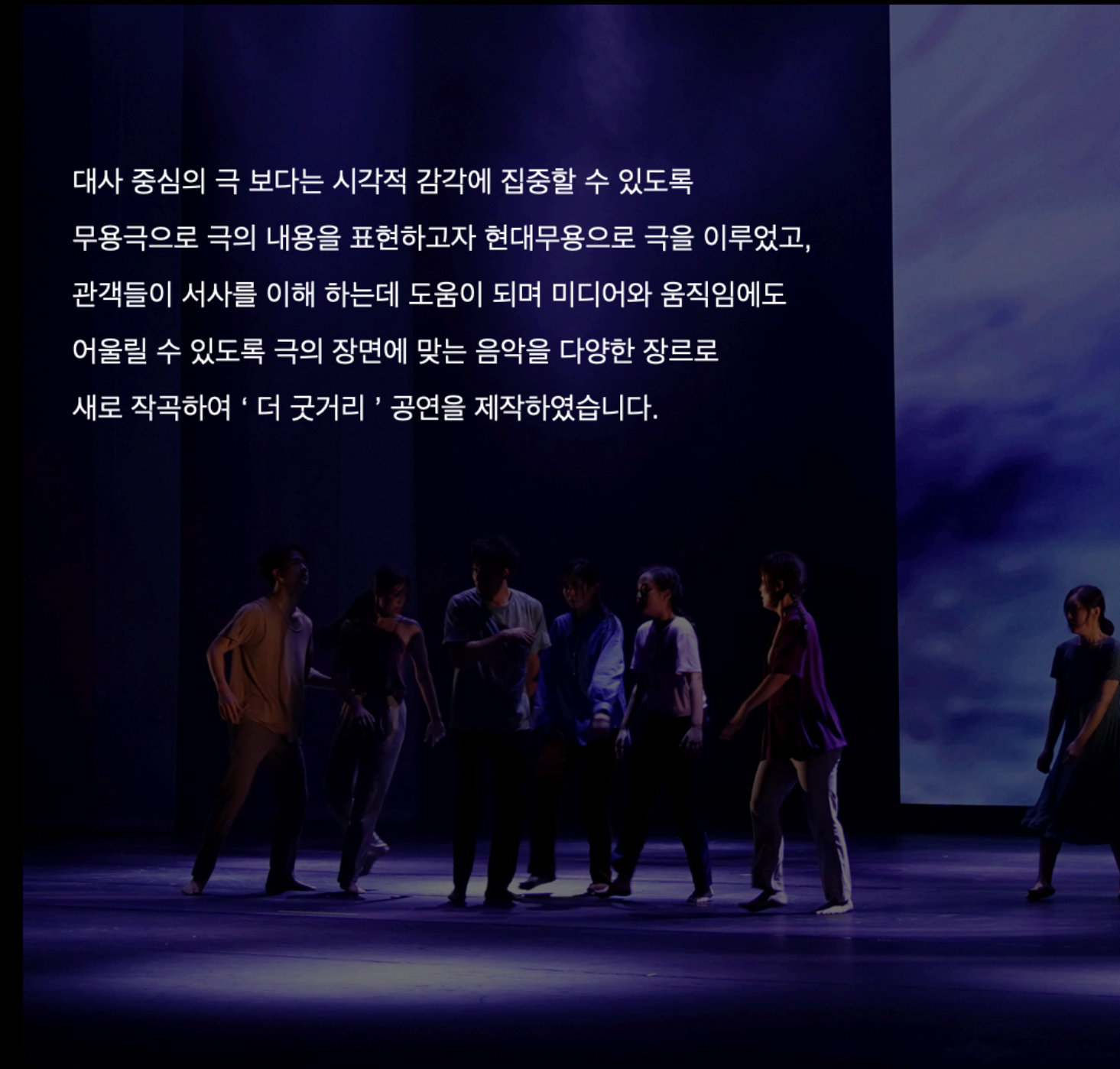
'극장'과 '거리'의 연결은, '극장과 거리를 연결하는 문'의 모양으로 LED를 제작해 극장과 거리에 세워 연결하고 하나의 새로운 거리극, 예술 작품처럼 보이고자 했습니다.





극의 플롯은 안산거리극 축제의 폐막공연에서 해야하는 이야기를 담고자
코로나19로 인해 평범했던 일상을 잃은 현실을 반영했고,
하늘에 빌어 우리의 일상을 되찾게 해달라는 곳을 올리는 행위를
현대적으로 풀어내고 그래서 되찾게 될 '더 곳거리' 를 염원하며 기획하였습니다.

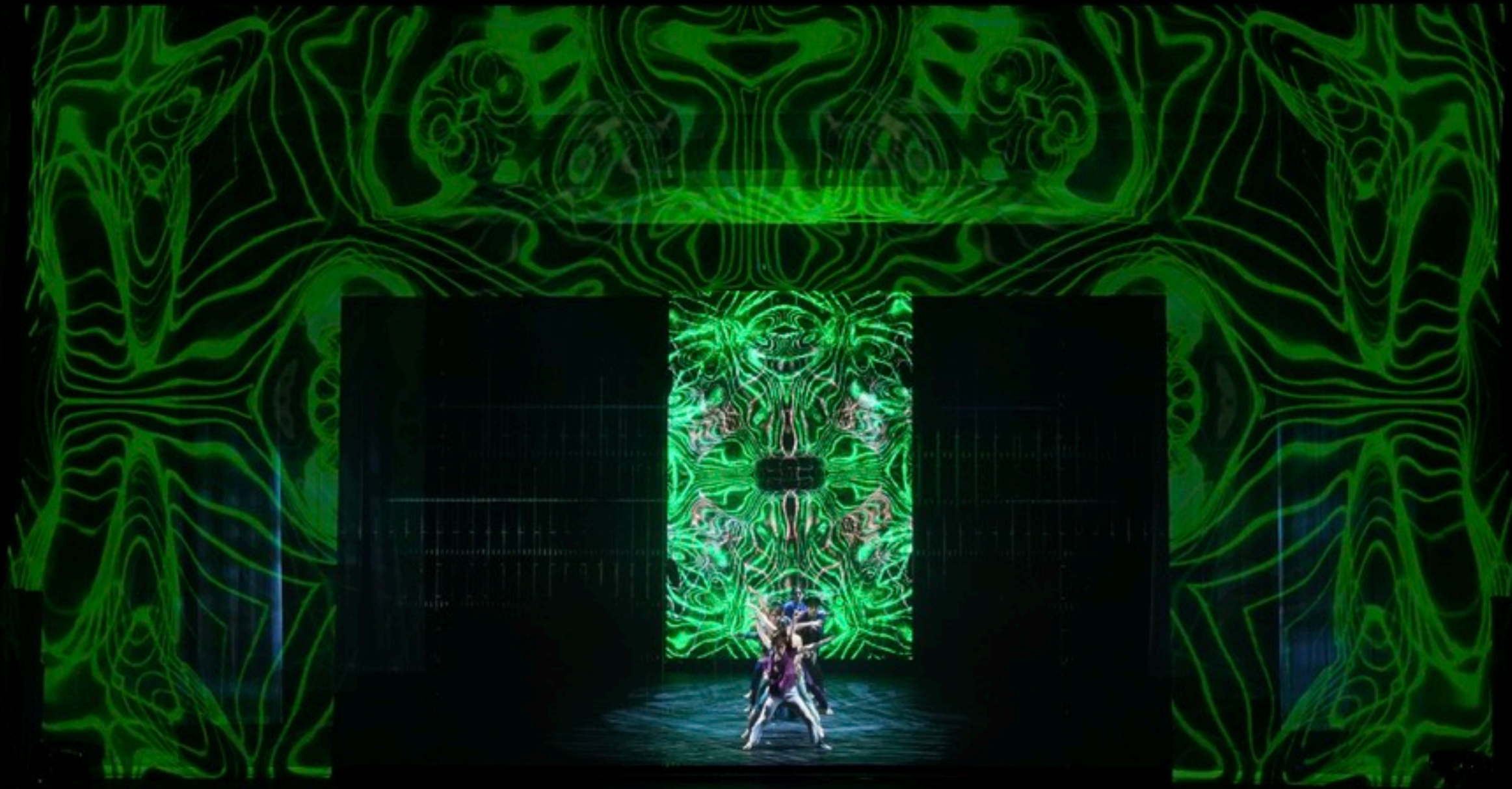
대사 중심의 극 보다는 시각적 감각에 집중할 수 있도록
무용극으로 극의 내용을 표현하고자 현대무용으로 극을 이루었고,
관객들이 서사를 이해 하는데 도움이 되며 미디어와 움직임에도
어울릴 수 있도록 극의 장면에 맞는 음악을 다양한 장르로
새로 작곡하여 ' 더 곳거리 ' 공연을 제작하였습니다.



MEDIA ART FOR PERFORMANCE

Interactive Project 03

미디어퍼포먼스인 만큼 화려한 영상이 바닥, 사이드 벽면, LED, 프론트를 비롯한 극장 전체에 투사된다.
극이 진행되는 동안 관객은 거대한 하나의 예술 작품 안에 머무르게 된다.



비손(Two Hands)



CLIENT: 경기아트센터

DATE: 2022.03.30

PLACE: 네이버TV

DESIGN: VISUAL ART TEAM

VIDEO SYSTEM: TECHNICAL TEAM

MEDIA ART FOR PERFORMANCE

Interactive Project 04

극이 고조되며 소리의 빠르기, 높낮이에 맞춰 선이 늘어나고 곡선으로 왜곡되며 다양하게 변주된다.
점점 커지고 빨라지는 소리에 맞춰 선이 확장되며 움직이는 영상은 몰입감을 극대화 한다.



MEDIA ART FOR PERFORMANCE

Interactive Project 04

소리의 곁에 따라 다양한 룩의 영상이 보여진다. 여러 색채를 활용하기도 하고 자연의 모습을 띄기도 한다. 공연의 흐름에 맞춤형의 영상을 구현한다.





01

가곡 콘서트 '연애의 정석'

예술의전당 콘서트홀 (2022)

02

대구오페라하우스 제야음악회
Adieu 2021

대구 오페라하우스(2021)

03

대구오페라하우스 제야음악회
Adieu 2019

대구 오페라하우스(2019)

04

2021 부천국제판타스틱영화제
개막식

부천실내체육관(2021)



가곡 콘서트 '연애의 정석'



CLIENT: 예술의전당

DATE: 2022.2.13.

PLACE: 예술의전당 콘서트홀

DESIGN & VIDEO SYSTEM: VISUALKEI

MEDIA ART FOR PERFORMANCE

Projection Mapping Project 01

프로젝션 맵핑을 통하여 투사면을 무대 이상으로 확대하여 공간의 확장을 이루었다.
본 공연에서는 무대 전면과 벽면을 프로젝션 맵핑하였다.



MEDIA ART FOR PERFORMANCE

Projection Mapping Project 02

대구오페라하우스 제야음악회 Adieu 2021



CLIENT: 대구오페라하우스

DATE: 2021.12.31

PLACE: 대구오페라하우스

DESIGN & VIDEO SYSTEM: VISUALKEI

MEDIA ART FOR PERFORMANCE

Projection Mapping Project 02

프로젝션 맵핑을 통하여 투사면을 무대 이상으로 확대하여 공간의 확장을 이루었다.
본 공연에서는 무대 전면과 상부, 벽면을 프로젝션 맵핑하였다.
‘대구오페라하우스 제야음악회 Adieu’는 2019년부터 대구오페라하우스의 레파토리로 진행하고 있다.



대구오페라하우스 제야음악회

Adieu 2019



CLIENT: 대구오페라하우스

DATE: 2019.12.31

PLACE: 대구오페라하우스

DESIGN & VIDEO SYSTEM: VISUALKEI

MEDIA ART FOR PERFORMANCE

Projection Mapping Project 03

프로젝션 맵핑을 통하여 투사면을 무대 이상으로 확대하여 공간의 확장을 이루었다.

본 공연에서는 무대 전면과 상부, 벽면을 프로젝션 맵핑하였다.

‘대구오페라하우스 제야음악회 Adieu’는 2019년부터 대구오페라하우스의 레파토리로 진행하고 있다.



2021 부천판타스틱영화제 개막식



CLIENT: 부천판타스틱영화제

DATE: 2021.07.08

PLACE: 부천실내체육관

DESIGN & VIDEO SYSTEM: VISUALKEI

MEDIA ART FOR PERFORMANCE

Projection Mapping Project 04

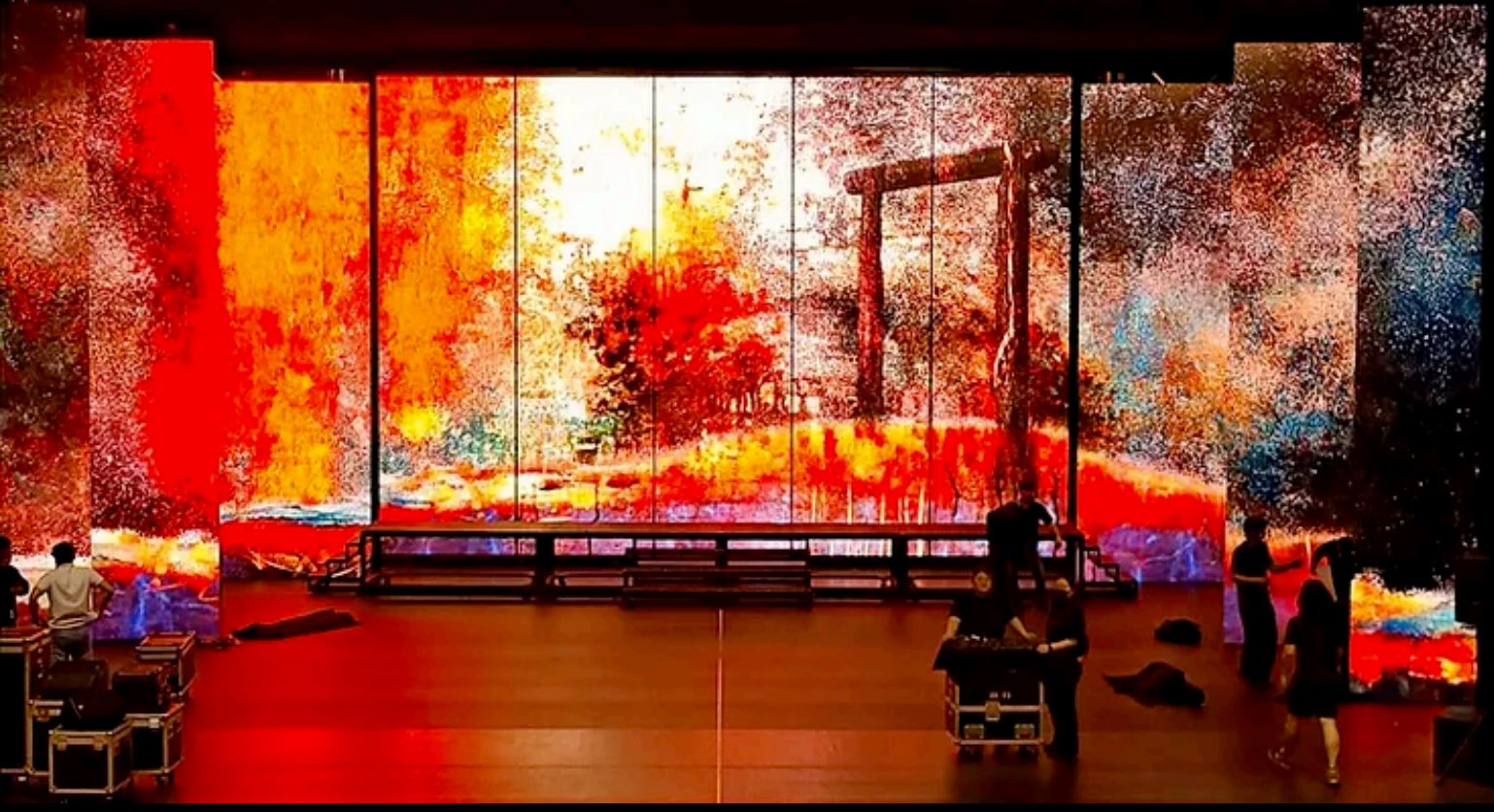
프로젝션 맵핑을 통하여 투사면을 무대 이상으로 확대하여 공간의 확장을 이루었다.
본 공연에서는 무대 전면과 벽면을 프로젝션 맵핑하였다.





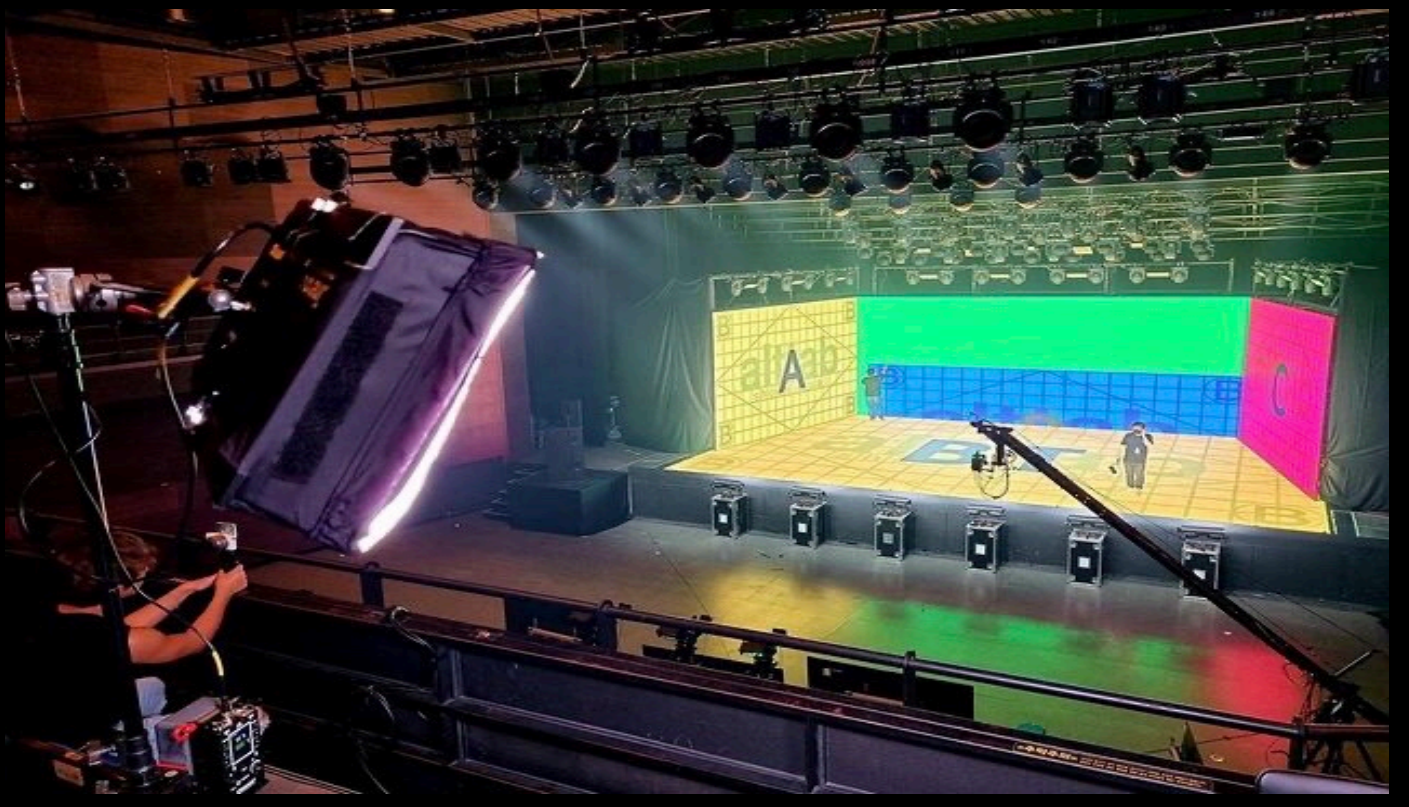
01

한-러 상호문화교류 'The Collage'
온라인 공연 송출 (2021)



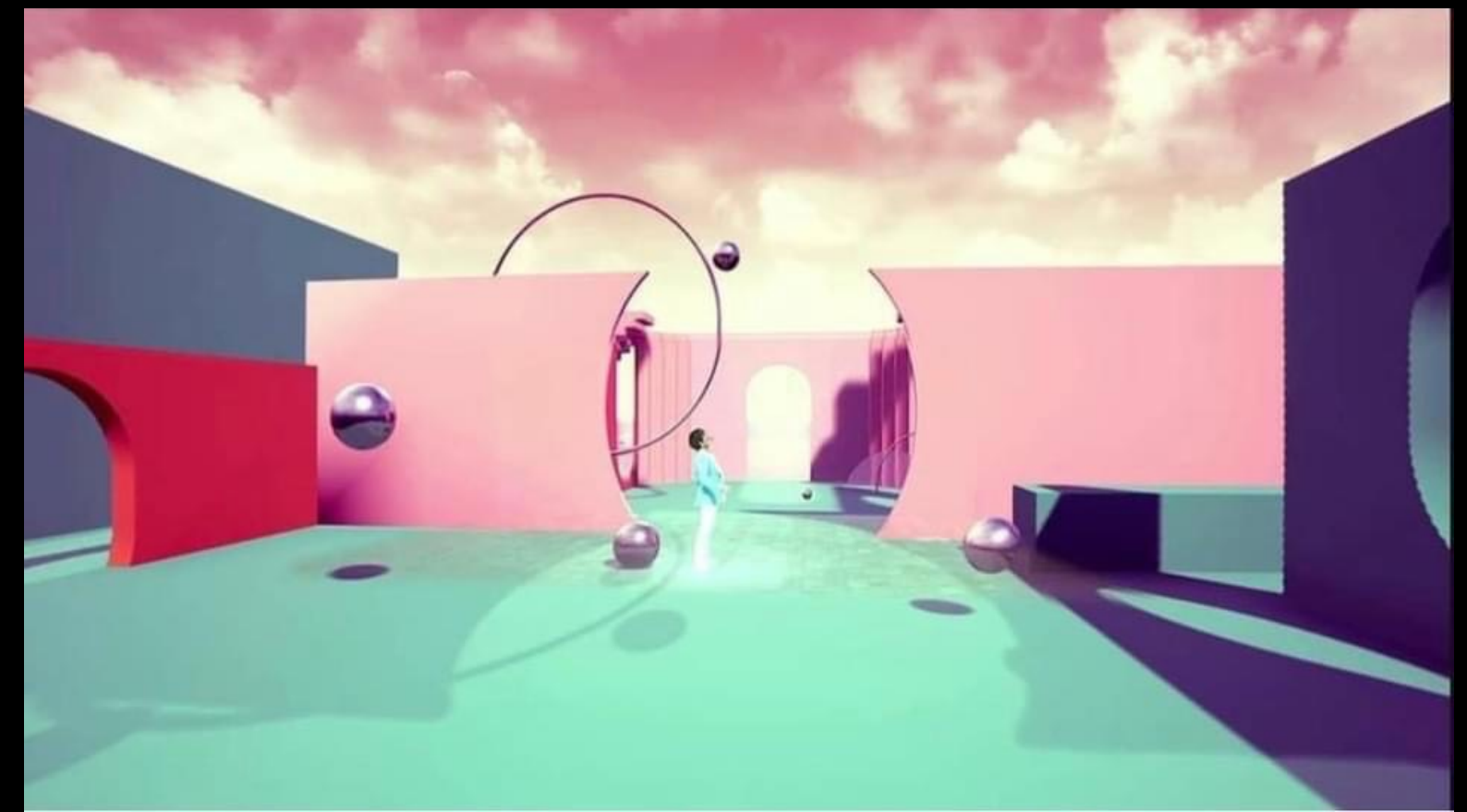
02

소리극 '갑오년 만석씨'
한국소리문화의전당 연지홀 (2021)



03

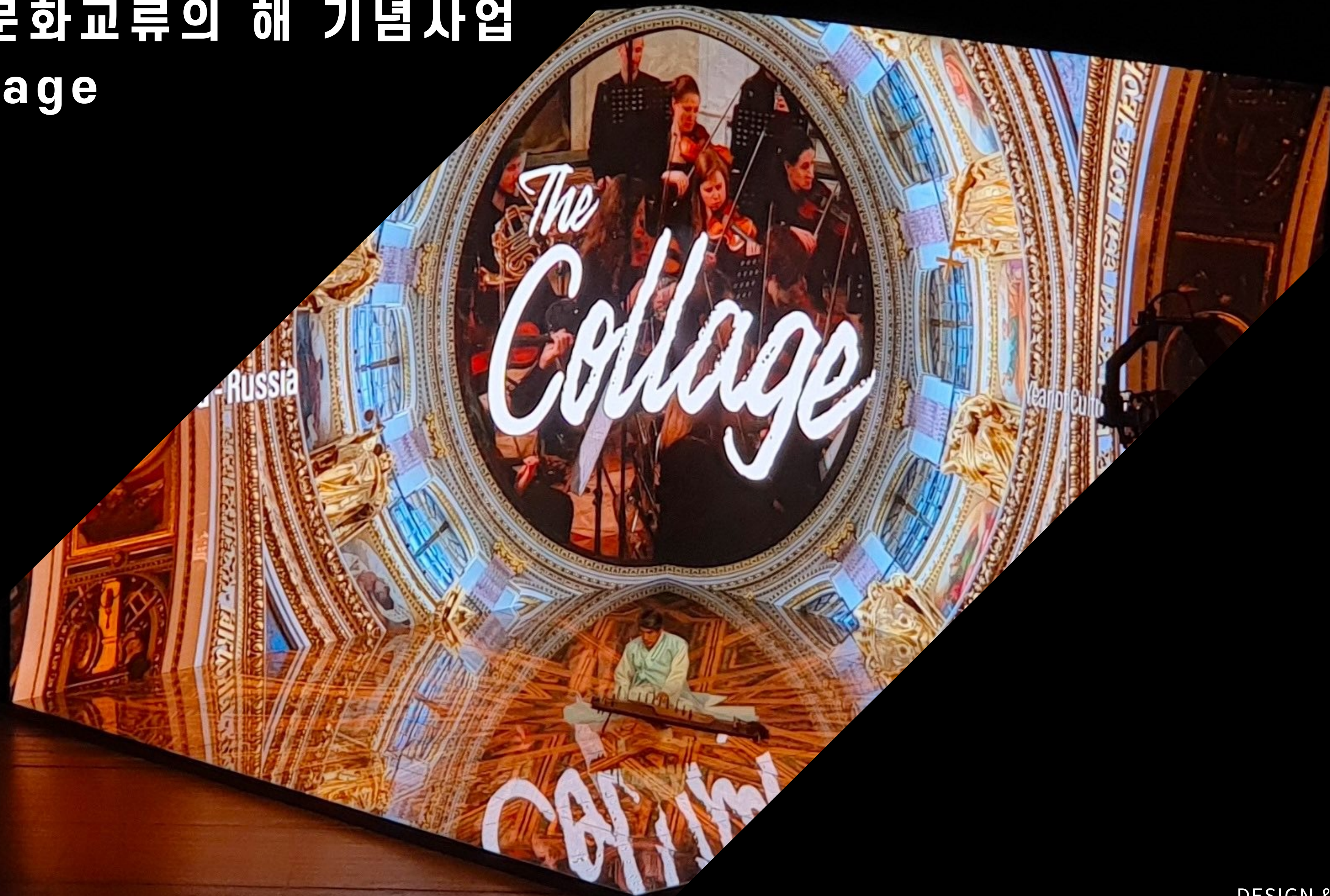
온라인 XR콘서트 'Your Collection'
BLUE SQUARE



MEDIA ART FOR PERFORMANCE

LED PERFORMANCE Project

한-러 상호문화교류의 해 기념사업 : The Collage



CLIENT: Art Council Korea

DATE: 2021.07.08

PLACE: 온라인 공연

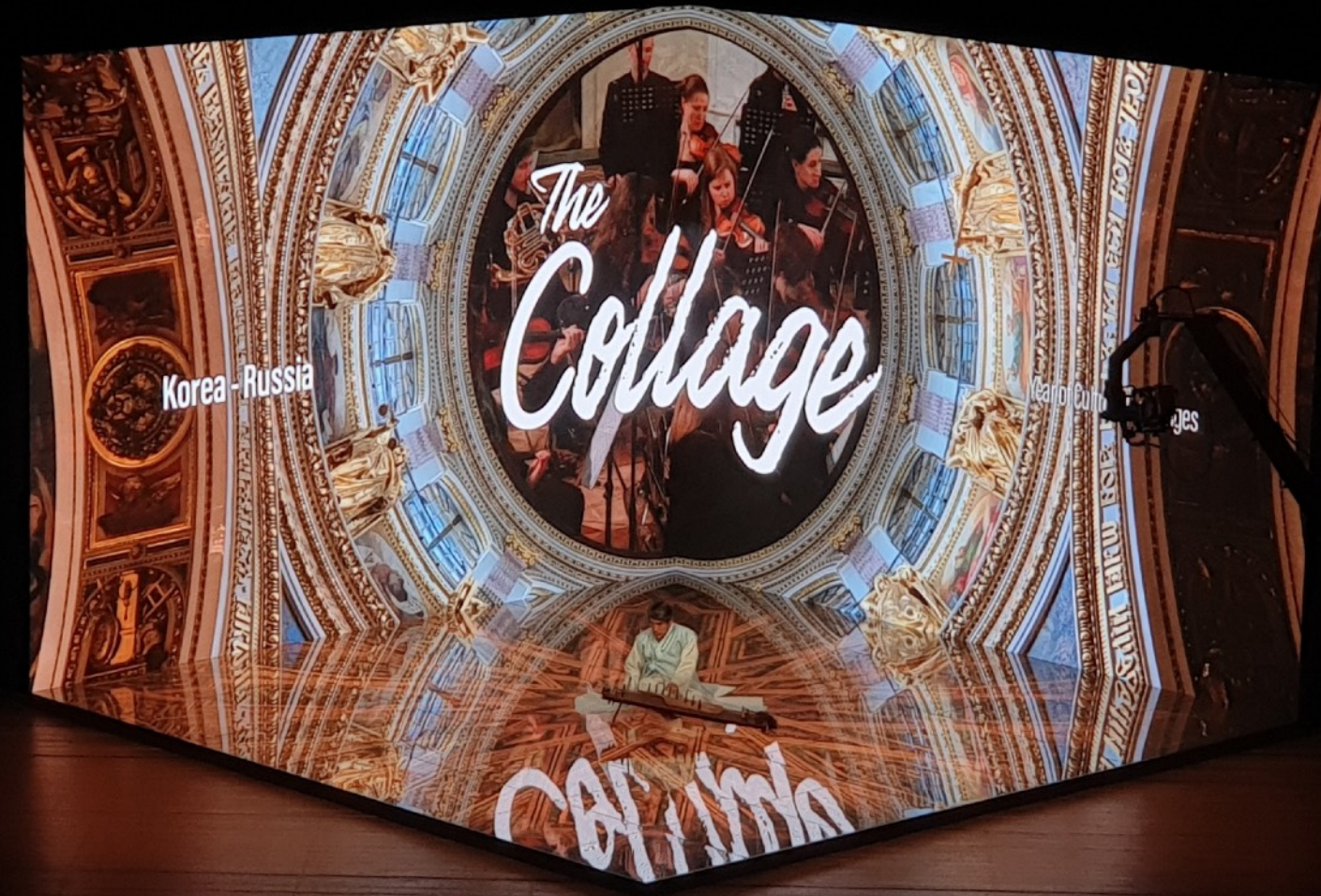
DESIGN & VIDEO SYSTEM: VISUALKEI

MEDIA ART FOR PERFORMANCE

LED PERFORMACE Project

3면 LED 무대는 공간을 둘러싸는 듯한 느낌을 주며 극대화 된 몰입감을 줄 수 있다.

본 공연은 러시아 상트페테르부르크 심포니 오케스트라와 한국 전통 예술분야 협연을 영상 콘텐츠로 사전 제작하여 LED를 통해 송출하여 비대면 교류의 대안으로 제시한 사례이며 온라인에 맞는 크기로 제작한 3면 LED 무대이다.



MEDIA ART FOR PERFORMANCE

LED PERFORMANCE Project

소리극 '갑오년 만석씨'



CLIENT: 정음시립국악단

DATE: 2021.06.05-06

PLACE: 한국소리문화의 전당 연지홀

DESIGN & VIDEO SYSTEM: VISUALKEI

MEDIA ART FOR PERFORMANCE

LED PERFORMACE Project

여러 대수의 LED판을 이어붙여 만든 LED 무대 형태로 각 LED판을 디자인을 달리하여 활용할 수 있으며 현대적이면서 감각적인 무대 연출이 가능하다.



MEDIA ART FOR PERFORMANCE

LED PERFORMANCE Project

‘갑오년 만석씨’와 같이 세로형 LED판을 여러대 활용하여 만든 무대 같은 사례로서 본 공연(전주세계소리축제 - 잇다)에는 11개의 LED 판을 사용하였다.



MEDIA ART FOR PERFORMANCE

LED PERFORMANCE Project

‘갑오년 만석씨’와 같이 세로형 LED판을 여러대 활용하여 만든 무대 같은 사례로써 본 공연(기억의 편린)에는 8개의 LED 판을 사용하였다.



MEDIA ART FOR PERFORMANCE

LED PERFORMANCE Project

XR 콘서트 'Your Collection'



CLIENT: KOCCA

DATE: 2021.08.28

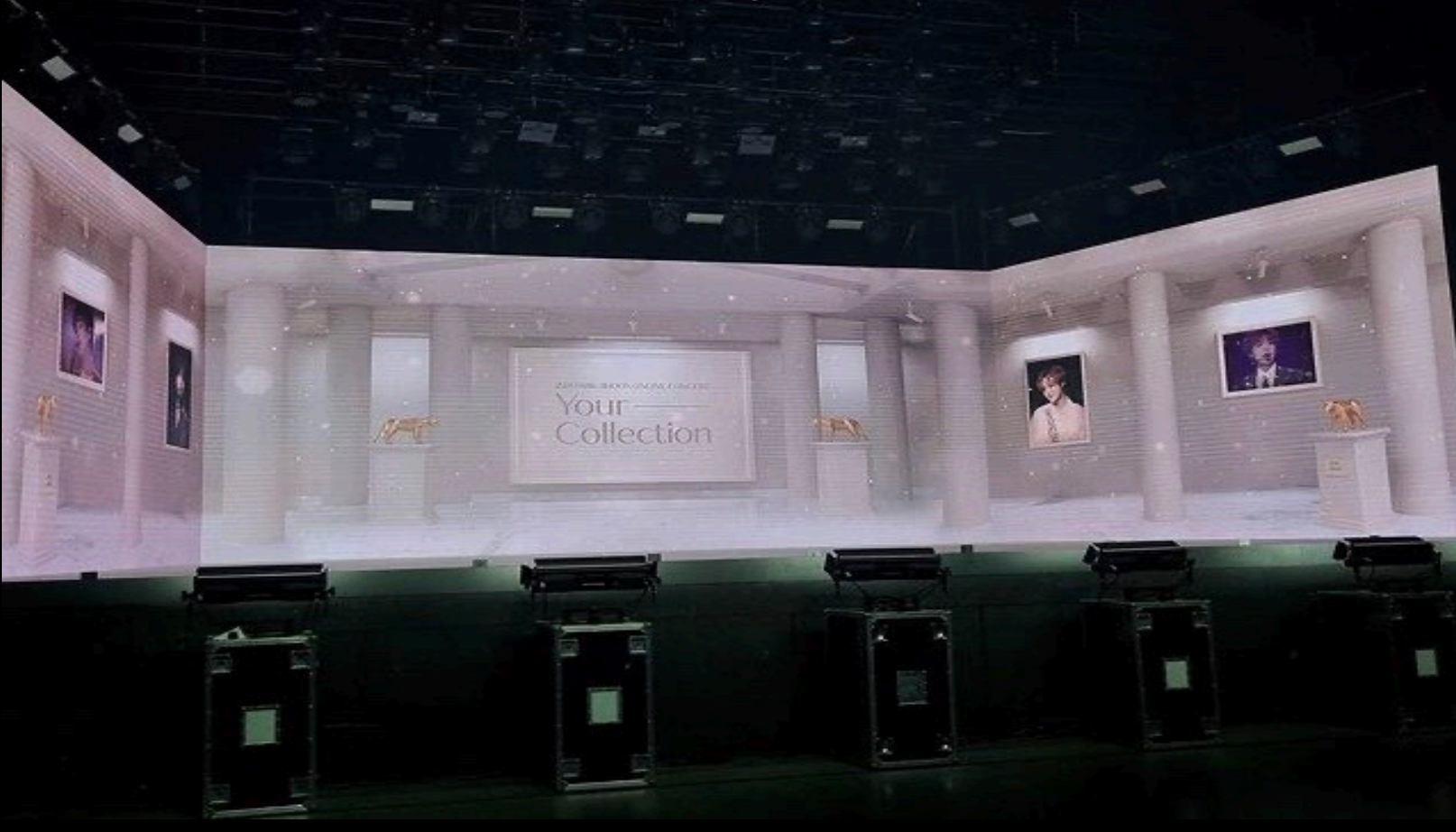
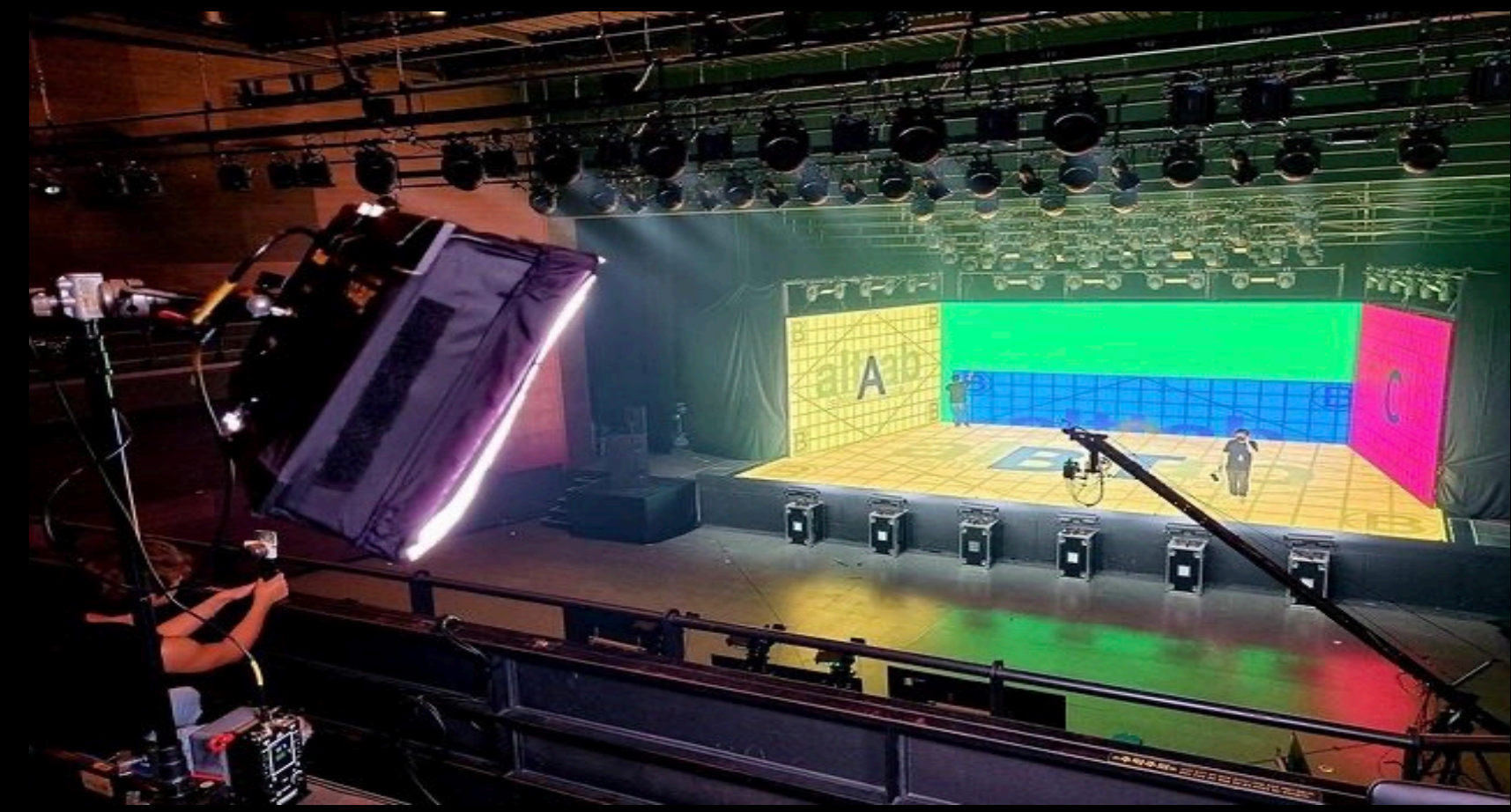
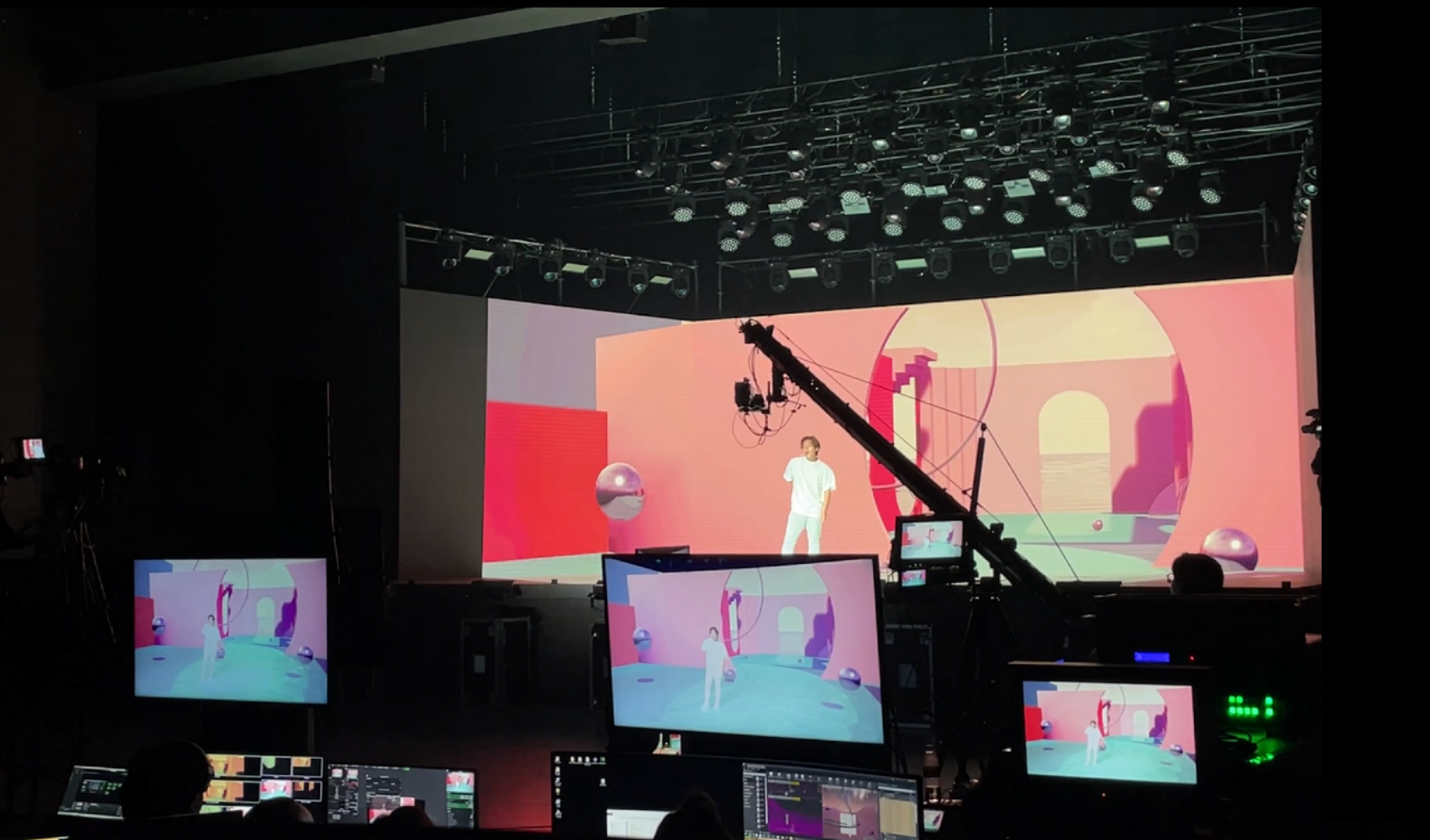
PLACE: BLUE SQUARE

DESIGN & VIDEO SYSTEM: VISUALKEI

MEDIA ART FOR PERFORMANCE

LED PERFORMACE Project

본 공연은 4면 LED를 활용하여 XR 콘서트를 진행한 사례로 3면에 바닥면을 더한 4면으로 보다 강력한 공간 확장을 통한 가상현실을 구현했다. XR에 해당하는 무대 외에는 선명한 색상을 보이는 일반적인 LED 무대로 활용하였다.



MEDIA ART FOR PERFORMANCE

LED PERFORMANCE Project

안산국제거리극축제 폐막공연 더GOOD거리



CLIENT: 안산국제거리극축제

DATE: 2021.10.10

PLACE: 안산시 유튜브 채널

PLANNING, DIRECTING: PLANNING TEAM

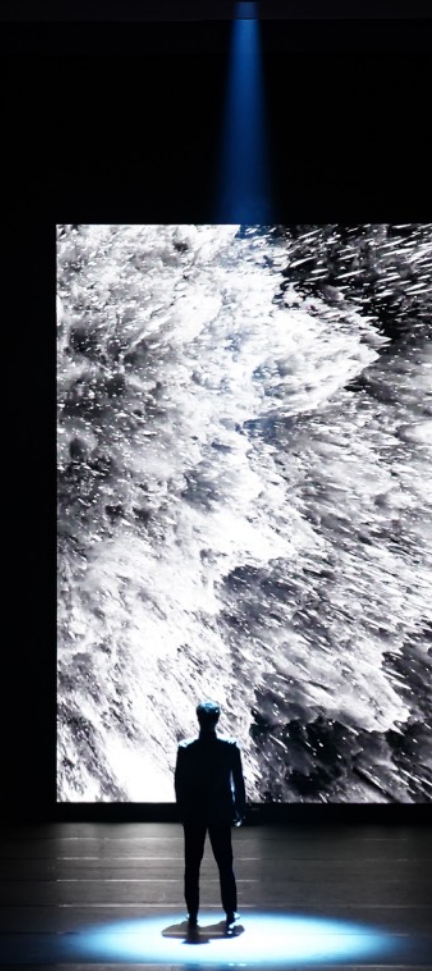
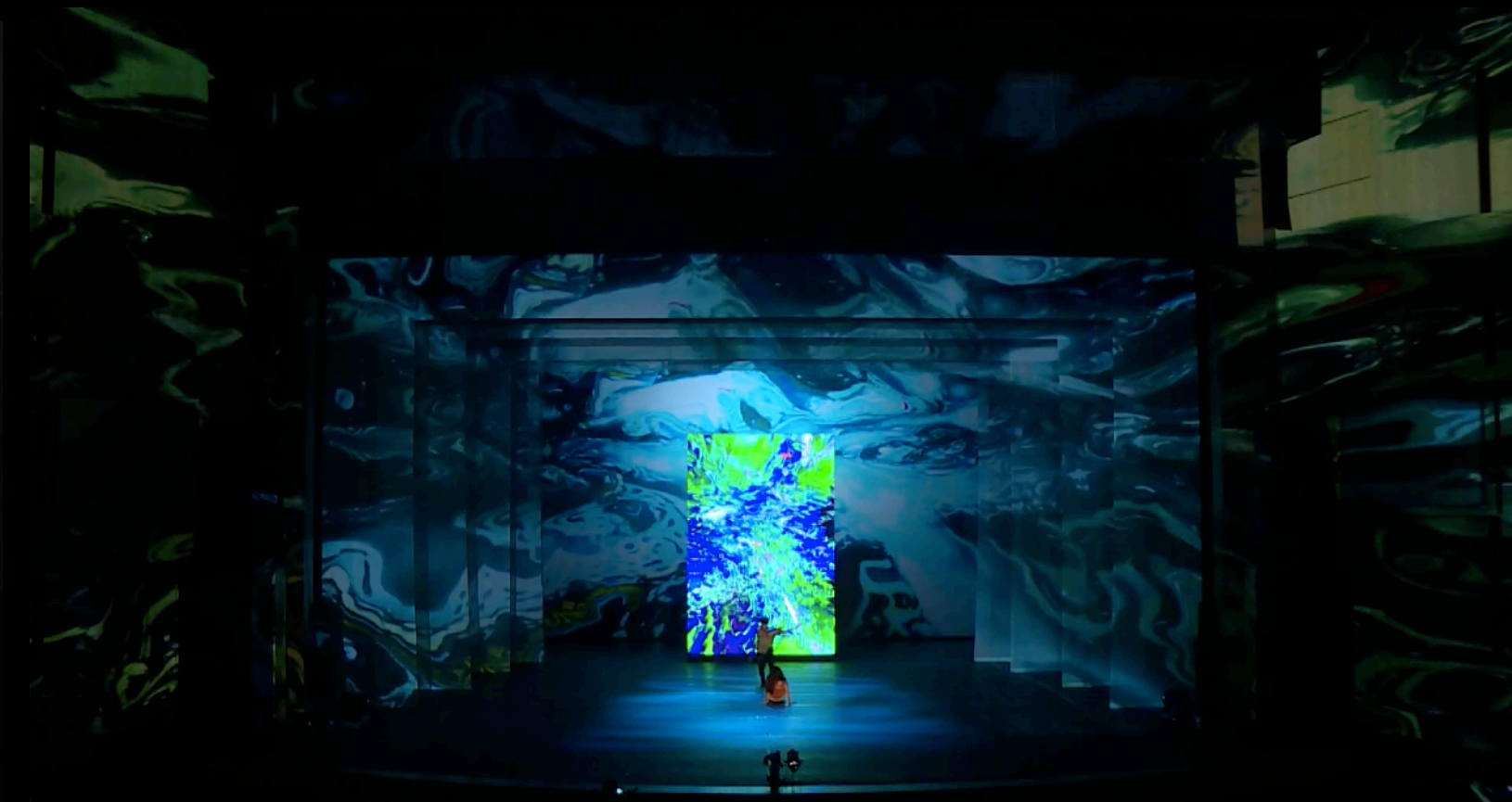
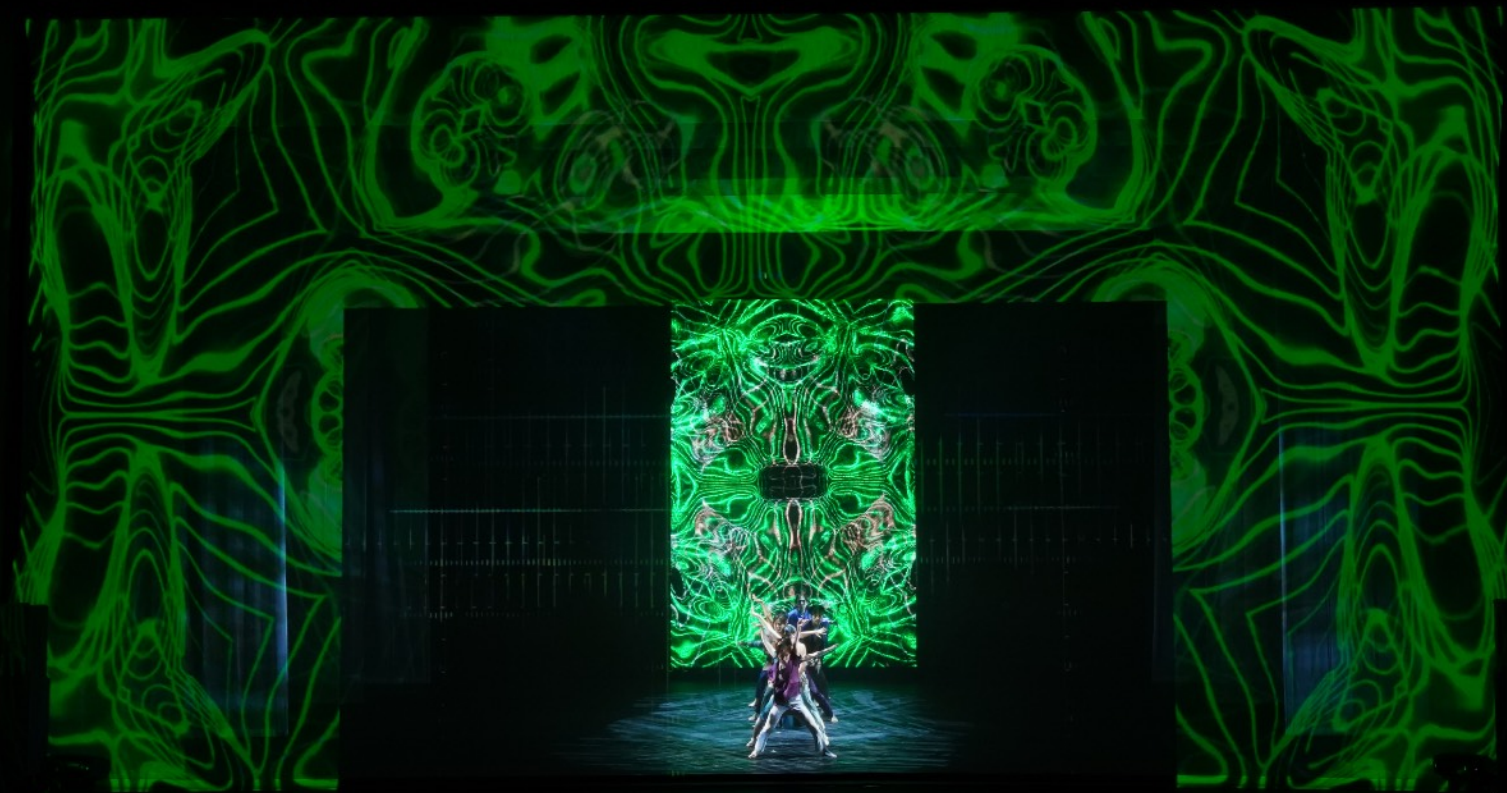
DESIGN: VISUAL ART TEAM

VIDEO SYSTEM: TECHNICAL TEAM

MEDIA ART FOR PERFORMANCE

LED PERFORMANCE Project

본 공연은 세로형 LED를 중앙에 배치함으로써 무대 중앙에 하이라이트 주는 동시에 특정 연출 또한 가능하게 했다.
LED와 Projection Mapping도 함께 활용한 공연으로, 공연장과 객석 전체를 둘러싸는 듯한 느낌으로 고도의 몰입감을 제공한다.



Thank you