

GAIA

Έξυπνοι χώροι για μειωμένο άγχος και ευεξία

Τομέας:

Δράση για το Κλίμα
και Περιβάλλον

Τοποθεσία:

Σαν Σεμπαστιάν,
Ισπανία

Διάρκεια:

Ημερήσιο εργαστήριο

Στοχευόμενο κοινό:

Πολιτιστικές και
δημιουργικές
βιομηχανίες και
ερευνητές

Αποστολή

Στο στρατηγικό της όραμα, η θέση της Χώρας των Βάσκων ως ηγέτης στην ενοποίηση της τέχνης και της τεχνολογίας, αποδεικνύει τη δέσμευση της περιοχής στην πολιτιστική καινοτομία και την υποστήριξή της σε πρωτοποριακές πρωτοβουλίες.

Το εργαστήριο είχε στόχο να παρουσιάσει πώς αυτό το όραμα μπορεί να συγκεκριμενοποιηθεί στον τομέα της Υγείας, με την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ καλλιτεχνών και προγραμματιστών τεχνολογίας, που μπορούν να οδηγήσουν σε καινοτόμες λύσεις. Αυτές οι λύσεις δεν είναι μόνο λειτουργικές αλλά και δημιουργικά εμπλουτιστικές, προωθώντας μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση που αντανάκλα τις πολιτιστικές αξίες.

Συμμετοχικές δραστηριότητες

Η αλληλεπίδραση πήρε τη μορφή μιας πλατφόρμας για ανταλλαγή γνώσης και δικτύωσης, ξεκινώντας έτσι νέα συνεργατικά έργα με στόχο την προώθηση της αλληλεπίδρασης τέχνης και τεχνολογίας στην περιοχή και σε διεθνή κλίμακα.

Καλλιτεχνικές δραστηριότητες

Παρουσιάστηκε μια σειρά περιπτώσεων που συνδυάζουν τεχνολογία, τέχνη και αντίκτυπο στην κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της αφήγησης, του χορού και της ηλεκτρονικής μουσικής.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

Παρουσίαση ορθών πρακτικών

Ενθάρρυνση περισσότερων ανθρωποκεντρικών καινοτομιών

Έναρξη συνεργασίας μεταξύ καλλιτεχνών, ερευνητών και τεχνολόγων

ΤΙ ΕΓΙΝΕ;

Ο πρωταρχικός στόχος της αλληλεπίδρασης ήταν η διερεύνηση της ένταξης των καλλιτεχνικών μεθοδολογιών στις τεχνολογικές εξελίξεις για την ενίσχυση των ανθρώπινων εμπειριών και την αντιμετώπιση πιεστικών κοινωνικών προκλήσεων.

Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στο Tabakalera, ένα Διεθνές Κέντρο Σύγχρονου Πολιτισμού, γνωστό για την αφοσίωσή του στον καλλιτεχνικό πειραματισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία. Ως χώρος, ενθάρρυνε ένα δημιουργικό οικοσύστημα όπου η τέχνη διασταυρώνεται με κλάδους όπως η μηχανική, η εκπαίδευση και η επιστήμη, παρέχοντας γόνιμο έδαφος για διάλογο και καινοτομία που γεφυρώνει πολιτιστικούς και τεχνολογικούς τομείς.

Ενώνοντας ειδικούς από διάφορους τομείς, το εργαστήριο συν-δημιουργίας ανέδειξε τις μεταμορφωτικές δυνατότητες των συνεργατικών προσπαθειών μεταξύ καλλιτεχνών, ερευνητών και τεχνολόγων.

ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Το εργαστήριο είχε στόχο να προωθήσει την αλληλεπίδραση και τον διάλογο μεταξύ πολιτών, καλλιτεχνών, τεχνολόγων και ερευνητών διερευνώντας τη διασταύρωση τεχνολογίας, τέχνης και ευημερίας. Σχεδιασμένο ως ένα πρακτικό εργαστήριο συνεργασίας, έδειξε τη δυνατότητα συνδυασμού αυτών των κλάδων για τη δημιουργία πρακτικών εφαρμογών που ενισχύουν τόσο την προσωπική όσο και την κοινωνική ευημερία.

Το πρόγραμμα διερεύνησε διάφορους βασικούς τομείς, όπως:

- **Αλληλεπιδράσεις ανθρώπου-διεπιφάνειας:** Εξέταση του τρόπου με τον οποίο η τεχνολογία μπορεί να ενσωματωθεί απρόσκοπτα στην καθημερινή ζωή με σεβασμό στις ανθρώπινες ανάγκες.
- **Εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα (VR/AR):** Μετατροπή της παραδοσιακής τέχνης σε διαδραστικές εμπειρίες.
- **Σύγχρονος χορός:** Αξιοποίηση της κίνησης για μείωση του στρες και βελτίωση της ψυχικής υγείας.
- **Ο κοινωνικός αντίκτυπος της ηλεκτρονικής μουσικής:** Ανάδειξη του ρόλου της στην οικοδόμηση της κοινότητας και στην ενίσχυση της συναισθηματικής ευημερίας.
- **Στρατηγικός σχεδιασμός της εμπειρίας χρήστη:** Βελτίωση της προσβασιμότητας και της αφοσίωσης μέσω προσεκτικής σχεδίασης.

Το εργαστήριο ξεκίνησε με συζήτηση σε πάνελ. Συζητήθηκαν πληροφορίες σχετικά με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην ανθρώπινη ζωή μέσω συνεργασιών με καλλιτέχνες, δίνοντας έμφαση στην προσέγγιση των νέων τεχνολογιών με σεβασμό και κριτική σκέψη. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες συζήτησαν τις εμπειρίες τους με την εικονική πραγματικότητα στην τέχνη, παρουσιάζοντας εφαρμογές VR και AR που μετατρέπουν την παραδοσιακή τέχνη σε διαδραστικές και καθηλωτικές εμπειρίες.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες ασχολήθηκαν προσωπικά με τεχνολογίες αιχμής, βιώνοντας τις δυνατότητες που προσφέρουν αυτά τα εργαλεία στις τέχνες. Αυτές οι συνεδρίες ενθάρρυναν τη δημιουργική εξερεύνηση και την κριτική σκέψη για το πώς αυτές οι τεχνολογίες θα μπορούσαν να αναδιαμορφώσουν τις καλλιτεχνικές πρακτικές.

Τέλος, οι συμμετέχοντες αναλογίστηκαν τις εμπειρίες τους, μοιράστηκαν ιδέες και διερεύνησαν τρόπους εφαρμογής των εννοιών που συζητήθηκαν στα δικά τους πλαίσια. Αυτός ο συλλογικός διάλογος προώθησε μια βαθύτερη κατανόηση του ρόλου της τεχνολογίας στην τέχνη και την ευημερία. Τα σχόλια που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των συνεδριών παρείχαν πολύτιμες πληροφορίες για τη διαμόρφωση μελλοντικών εκδηλώσεων και συνεργασιών.

Καλλιτεχνικές δραστηριότητες

Το εργαστήριο περιείχε παρουσιάσεις από εταιρείες που ενσωματώνουν καλλιτεχνικές μεθοδολογίες στη δουλειά τους με στόχο να εξερευνήσουν καινοτόμες λύσεις για την ευεξία και τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό. Αυτές οι περιπτώσεις έδειξαν διαφορετικές προσεγγίσεις του συνδυασμού τεχνολογίας, τέχνης και αντίκτυπου στην κοινότητα.

1η Περίπτωση: Τεχνολογίες για ανθρώπους - Έρευνα και Ανάπτυξη μέσω συνεργασιών με καλλιτέχνες

Αυτή η περίπτωση επικεντρώθηκε στο πώς η τεχνολογία μπορεί να ενσωματωθεί απρόσκοπτα στην ανθρώπινη ζωή μέσω συνεργασιών μεταξύ καλλιτεχνών και ερευνητών. Τα έργα τόνισαν πώς οι καλλιτεχνικές προοπτικές μπορούν να βελτιώσουν τις αλληλεπιδράσεις ανθρώπου- διεπαφής, δίνοντας προτεραιότητα στην εμπειρία του χρήστη και τους ανθρώπινους παράγοντες κατά το σχεδιασμό.

- **Καλλιτεχνικές Δραστηριότητες:** Δημιουργική οπτικοποίηση δεδομένων, ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων αλληλεπίδρασης και δημιουργία καθηλωτικά ινσταλაციων που εξερευνούν τα όρια μεταξύ αντίληψης και ψηφιακών διεπαφών.
- **Αντίκτυπος:** Αυτές οι πρωτοβουλίες στοχεύουν στο να κάνουν την τεχνολογία όχι μόνο λειτουργική αλλά και συναισθηματικά συναρπαστική και ουσιαστική, συνδυάζοντας την αισθητική της τέχνης με την επιστημονική ακρίβεια.

2η περίπτωση: Εικονική Πραγματικότητα και Τέχνη - Εξερεύνηση νέων δημιουργικών διαδικασιών

Παρουσιάστηκε από το Trivima και τον Maximilian Pelzmann, αυτή η περίπτωση έδειξε πώς οι τεχνολογίες ψηφιοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της εικονικής πραγματικότητας (VR) και της επαυξημένης πραγματικότητας (AR), μπορούν να μεταμορφώσουν την παραδοσιακή γλυπτική τέχνη σε καθηλωτικές και διαδραστικές εμπειρίες.

- **Καλλιτεχνικές εφαρμογές σε VR και AR:** Καθηλωτικά περιβάλλοντα για την εξερεύνηση σεναρίων, που επιτρέπουν την αφήγηση και τη βιωματική τέχνη. Ενσωμάτωση τρισδιάστατων αντικειμένων σε χώρους του πραγματικού κόσμου, προσφέροντας μια νέα διάσταση στην εκτίμηση της τέχνης μέσω της διαδραστικής ενασχόλησης.
- **Αντίκτυπος:** Αυτές οι τεχνολογίες επαναπροσδιορίζουν την προσβασιμότητα και τη διαδραστικότητα της τέχνης, διευρύνοντας τον τρόπο με τον οποίο το κοινό βιώνει και αλληλεπιδρά με δημιουργικά έργα.

3η περίπτωση: DAB Contemporary - Προώθηση του χορού ως μέσο ευημερίας

Η DAB, μια start-up σύγχρονου χορού, παρουσίασε την αποστολή της να κάνει τον χορό προσβάσιμο σε διάφορες πλυθυσμιακές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και ηλικιωμένων. Οι δραστηριότητές τους επικεντρώθηκαν στις θεραπευτικές και ομαδικές πτυχές του χορού.

- **Καλλιτεχνικές Δραστηριότητες:** Εργαστήρια, παραστάσεις και διαδραστικές συνεδρίες προσαρμοσμένες στις σωματικές και συναισθηματικές ανάγκες των συμμετεχόντων.
- **Αντίκτυπος:** Ο χορός χρησιμοποιείται ως εργαλείο για τη μείωση του στρες, τη βελτίωση της επίγνωσης του σώματος και την ενίσχυση της αυτοέκφρασης και της συμπεριληπτικότητας.

4η περίπτωση: Αγάπη για την ηλεκτρονική μουσική - Συναίσθημα, Ταυτότητα και Συμμετοχή

Αυτή η περίπτωση, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Χώρας των Βάσκων και το Dantz, διερεύνησε τον κοινωνιολογικό και συναισθηματικό αντίκτυπο της ηλεκτρονικής μουσικής στην ταυτότητα και την κοινότητα.

- **Καλλιτεχνικές Δραστηριότητες:** Ζωντανές παραστάσεις, διαδραστικά εργαστήρια και εκδηλώσεις με βάση την κοινότητα, συνδυάζοντας την καλλιτεχνική δημιουργικότητα με την ακαδημαϊκή έρευνα.
- **Αντίκτυπος:** Η μελέτη εξέτασε το πώς η ηλεκτρονική μουσική μπορεί να διαμορφώνει τις συναισθηματικές καταστάσεις, το κοινωνικό ανήκειν και την προσωπική ταυτότητα, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ της έρευνας και της δημόσιας συμμετοχής.

5η περίπτωση: Η επίδραση του σχεδιασμού στην ευημερία

Παρουσιάστηκε από την Diaradesign, αυτή η περίπτωση τόνισε τον ρόλο του στρατηγικού σχεδιασμού στην ενίσχυση των ανθρώπινων εμπειριών και της ευημερίας.

- **Καλλιτεχνικές Δραστηριότητες:** Εργαστήρια συν-δημιουργίας, με χρήση του design-thinking για την ανάπτυξη λύσεων που είναι αισθητικά ευχάριστες και λειτουργικά αποτελεσματικές.
- **Αντίκτυπος:** Τα έργα έδωσαν έμφαση στην ενσυναίσθηση και τη δημιουργικότητα στην αντιμετώπιση κοινωνικών και πολιτιστικών προκλήσεων, δείχνοντας πώς ο προσεκτικός σχεδιασμός μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής.

Η συγχώνευση τέχνης και τεχνολογίας μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε πιο ανθρωποκεντρικές λύσεις. Συνεργαζόμενοι με καλλιτέχνες, μπορούμε να προσεγγίσουμε τις τεχνολογικές προκλήσεις από νέες προοπτικές, διασφαλίζοντας ότι η τεχνολογία που δημιουργούμε δεν είναι απλώς αποτελεσματική, αλλά έχει νόημα και σέβεται τις ανθρώπινες αξίες.

**Johan Kildal, Human Factors
in Technology Researcher, Tekniker**

Αντίκτυπος της αλληλεπίδρασης

Το εργαστήριο σηματοδότησε ένα εναρκτήριο βήμα προς την προώθηση της βαθύτερης συνεργασίας μεταξύ καλλιτεχνών, ερευνητών και τεχνολόγων. Επιδεικνύοντας το πρωτοποριακό έργο που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη από καινοτόμες ερευνητικές και καλλιτεχνικές ομάδες, η εκδήλωση είχε στόχο να εμπνεύσει εταιρείες του τεχνολογικού τομέα να εμπλέξουν καλλιτέχνες από τα πρώτα στάδια των έργων τους, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη πιο ανθρωποκεντρικών καινοτομιών.

Για το πολιτιστικό και δημιουργικό οικοσύστημα της Χώρας των Βάσκων, το οποίο μπορεί να υπερηφανεύεται για κορυφαίες εταιρείες και πρωτοβουλίες στον τομέα, το εργαστήριο χρησίμευσε ως πολύτιμη πλατφόρμα για την προβολή βέλτιστων πρακτικών, τη βελτίωση της προβολής και τη δημιουργία επαφών μεταξύ των επαγγελματιών. Αυτό, με τη σειρά του, συμβάλλει στην ενίσχυση του τομέα των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών (CCI), καθιστώντας τον ζωτικής σημασίας δύναμη για την καινοτομία και τη συνεργασία στην περιοχή.

Οι περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου προκάλεσαν τους συμμετέχοντες να ξανασκεφτούν τον ρόλο της τέχνης, εισάγοντας καλλιτεχνικές εκφράσεις που δεν συνδέονται παραδοσιακά με την ευημερία και διευρύνοντας τις προοπτικές για το πώς η δημιουργικότητα μπορεί να συμβάλει στην κοινωνική και τεχνολογική πρόοδο.

Αυτό το εργαστήριο άνοιξε τα μάτια μου στο πώς η τέχνη και η τεχνολογία μπορούν να συνεργαστούν με τρόπους που ποτέ δεν είχα φανταστεί. Είναι ενθαρρυντικό να βλέπεις πώς αυτά τα πεδία μπορούν να ενωθούν για να δημιουργήσουν κάτι όχι μόνο αισθητικά όμορφο αλλά και που κάνει πραγματική διαφορά στη ζωή των ανθρώπων.

Ένας συμμετέχων

Η ηλεκτρονική μουσική είναι κάτι περισσότερο από απλός ήχος. Είναι μια κοινωνική εμπειρία. Η έρευνά μας δείχνει ότι έχει βαθύ αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αισθάνονται συνδεδεμένοι μεταξύ τους και με τον εαυτό τους. Πρόκειται για τη δημιουργία χώρων όπου η ταυτότητα και το συναίσθημα μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα.

Jokin Telleria, DANTZ

Για επιτυχή αναπαραγωγή, η GAIA τονίζει τη σημασία της εστίασης στις ακόλουθες βασικές πτυχές:

- Συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και πρωτοβουλίες που βρίσκονται στην αιχμή της τέχνης και της τεχνολογίας.
- Γνωρίστε τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών έργων στην τέχνη, την τεχνολογία και την καινοτομία που θα διαδοθούν μεταξύ των τοπικών εταιρειών.
- Επιλέξτε εταιρείες για να δείξετε τις δυνατότητες που έχει το τοπικό οικοσύστημα διεθνώς.
- Προωθήστε τη διεθνοποίηση, την έρευνα και την ανάπτυξη των εταιρειών στην τέχνη και την τεχνολογία μέσω ενός διοργανωτή .

Πόροι

1800€ για τα ηχεία, 425€ για το catering, 1010€ για τον φωτογράφο και 300€ για τον βιντεογράφο. Ο χώρος παραχωρήθηκε από το Ίδρυμα Kutxa δωρεάν.

Επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες:
vidorreta@gaia.es