

Espaces intelligents pour atténuer le stress et favoriser le bien-être

Domaine:
Santé et bien-être

Lieu:
Saint-Sébastien,
Espagne

Durée:
Atelier d'une journée

Public visé :
Industries Culturelles et
Créatives et chercheurs

Mission

Le Pays Basque espagnol se distingue comme leader dans la combinaison de l'art et de la technologie, illustrant l'engagement de la région envers l'innovation culturelle et son appui à l'innovation

L'interaction a permis de démontrer comment cette vision peut se matérialiser dans le domaine de la santé, en cultivant des synergies entre artistes et développeurs de technologie, susceptibles de donner naissance à des solutions novatrices. Ces solutions sont non seulement opérationnelles, mais également enrichissantes sur le plan créatif, promouvant une approche centrée sur l'humain et incarnant les valeurs culturelles de la région.

Activités d'implication

L'interaction a pris la forme d'une plateforme d'échange de connaissances et de mise en réseau, engendrant de nouveaux projets collaboratifs destinés à promouvoir les échanges entre l'art et la technologie, tant au niveau régional qu'international.

Activités créatives

Une série de cas alliant technologie, art et impact communautaire a été présentée, notamment à travers la narration, la danse et la musique électronique.

IMPACT

Présenter des pratiques responsables et durables

Encourager les innovations axées sur l'humain.

Initier une collaboration entre artistes, chercheurs et technologues.

L'objectif principal de l'interaction était d'explorer l'intégration de méthodologies artistiques avec les avancées technologiques afin d'améliorer les expériences humaines et relever les défis sociétaux actuels.

L'atelier a eu lieu à Tabakalera, un centre international de culture contemporaine reconnu pour son engagement pour l'expérimentation artistique et la collaboration interdisciplinaire. Cet espace a cultivé un écosystème créatif où l'art se mêle à des disciplines telles que l'ingénierie, l'éducation et les sciences, fournissant un terrain propice au dialogue et à l'innovation, reliant les sphères culturelles et technologiques.

ENGAGEMENT DES PARTICIPANTS

Conçu comme un espace collaboratif et pratique, l'atelier a mis en lumière le potentiel de l'intégration de l'art et des nouvelles technologies pour développer des applications concrètes visant à améliorer le bien-être individuel et collectif.

Plusieurs domaines essentiels étaient au programme :

- **Interface Homme-Machine** : analyser comment la technologie peut s'intégrer harmonieusement dans la vie quotidienne tout en répondant aux besoins humains.
- **Réalité virtuelle et augmentée** : transformer l'art traditionnel en expériences immersives.
- **Danse contemporaine** : exploiter le mouvement pour atténuer le stress et favoriser la santé mentale.
- **L'impact social de la musique électronique** : souligner son rôle dans la création de communautés et l'amélioration du bien-être émotionnel.
- **Conception stratégique des expériences utilisateur** : optimiser l'accessibilité et l'engagement par une approche réfléchie.

L'atelier a commencé par une table ronde. Des réflexions ont été partagées sur l'intégration de la technologie dans la vie quotidienne à travers des collaborations avec des artistes, soulignant une approche respectueuse et critique des nouvelles technologies. Les participants ont ensuite discuté de leurs expériences de virtualisation dans l'art, présentant des applications de réalité virtuelle et de réalité augmentée qui transforment l'art traditionnel en expériences interactives et immersives. Les participants ont enfin eu l'occasion d'explorer les technologies de pointe et les opportunités qu'elles présentent pour les arts. Ces sessions ont favorisé l'exploration créative et la réflexion critique sur la manière dont ces technologies pourraient métamorphoser les pratiques artistiques.

Ce dialogue collaboratif a favorisé une meilleure compréhension du rôle de la technologie dans l'art et le bien-être. Les retours obtenus lors de ces séances ont offert des informations précieuses pour orienter les événements et les collaborations à venir.

Activités créatives

Lors de l'atelier, plusieurs méthodologies artistiques ont été présentées pour explorer des solutions novatrices en matière de bien-être et de design centré sur l'humain.

Technologies pour les individus - cocréation chercheurs/artistes

Les projets ont illustré comment les perspectives artistiques peuvent enrichir les interactions très tôt dans le processus de R&D, en mettant l'accent sur l'expérience utilisateur et les facteurs humains dans le processus de conception.

- **Activités artistiques** : Data visualisation, nouvelles approches d'interaction et installations immersives pour étudier les frontières entre la perception et les interfaces numériques.
- **Impact** : Ces initiatives ont pour objectif de rendre la technologie non seulement fonctionnelle, mais également émotionnellement engageante.

Virtualisation et art - Exploration de nouveaux processus créatifs

Présenté par Trivima et Maximilian Pelzmann, ce cas a illustré comment les technologies de virtualisation, en particulier la réalité virtuelle et la réalité augmentée, peuvent métamorphoser l'art sculptural traditionnel en expériences immersives et interactives.

- **Applications artistiques** : environnements immersifs pour l'exploration de scénarios, favorisant la narration et l'expérimentation, intégration d'objets 3D dans des espaces du monde réel, offrant une nouvelle dimension à l'appréciation de l'art par le biais d'un engagement interactif.
- **Impact** : Ces technologies transforment l'accessibilité et l'interactivité de l'art, enrichissant la manière dont le public découvre et interagit avec les œuvres créatives.

DAB Contemporain - Valoriser la danse en tant que vecteur de bien-être

DAB, une start-up dédiée à la danse contemporaine a pour mission de rendre la danse accessible à un large éventail de publics, y compris les enfants et les personnes âgées. Ses initiatives se concentrent sur les dimensions thérapeutiques et communautaires de la danse.

- **Activités artistiques** : Ateliers, performances et sessions interactives conçues pour répondre aux besoins physiques et émotionnels des participants.
- **Impact** : La danse est employée comme un moyen pour diminuer le stress, améliorer la conscience corporelle et promouvoir l'expression de soi ainsi que l'inclusion.

L'attrait pour la musique électronique - Émotion, identité et engagement

Cette recherche, réalisée en partenariat avec l'Université du Pays Basque et Dantz, a examiné l'impact sociologique et émotionnel de la musique électronique.

- **Activités artistiques** : Performances en direct, ateliers interactifs et événements communautaires, fusionnant créativité artistique et recherche académique.
- **Impact** : La recherche a analysé de quelle manière la musique électronique influence les états émotionnels, le sentiment d'appartenance sociale et l'identité personnelle, établissant un lien entre la recherche académique et l'engagement du public.

L'influence du design sur le bien-être

Présenté par Diaradesign, ce cas a mis en lumière l'importance du design stratégique dans l'optimisation des expériences humaines et du bien-être.

- **Activités artistiques** : Ateliers de co-création avec les utilisateurs, intégrant le design thinking pour élaborer des solutions à la fois esthétiques et fonctionnellement efficaces.
- **Impact** : Les projets ont souligné l'importance de l'empathie et de la créativité pour surmonter les défis sociaux et culturels, illustrant comment une conception réfléchie peut rehausser la qualité de vie.

La convergence de l'art et de la technologie nous offre la possibilité de développer des solutions davantage axées sur l'humain. En collaborant avec des artistes, nous sommes en mesure d'explorer les défis technologiques sous des angles novateurs, assurant ainsi que les technologies que nous concevons sont non seulement performantes, mais également porteuses de sens et en accord avec les valeurs humaines.

**Johan Kildal, Ergonomie humaine
en technologie Chercheur, Technicien**

Impact de l'interaction

Cet atelier a constitué une première étape vers une collaboration renforcée entre artistes, chercheurs et ingénieurs. En mettant en lumière les travaux novateurs déjà entrepris, l'événement avait pour objectif d'encourager les entreprises technologiques à intégrer les artistes dès les phases initiales de leurs projets, favorisant ainsi le développement d'innovations davantage axées sur l'humain.

Pour l'écosystème culturel et créatif du Pays basque, qui abrite des entreprises et des initiatives de premier plan dans ce domaine, l'atelier a servi de plateforme précieuse pour mettre en avant les bonnes pratiques du domaine, accroître la visibilité et établir des connexions entre professionnels. Cela contribue à renforcer le secteur des industries culturelles et créatives (ICC), le positionnant comme un catalyseur d'innovation et de collaboration dans la région.

Les cas d'utilisation présentés lors de l'atelier ont également encouragé les participants à reconsidérer le rôle de l'art, en intégrant des formes d'expression artistique qui ne sont pas traditionnellement liées au bien-être et en élargissant les perspectives sur la manière dont la créativité peut favoriser les avancées sociétales et technologiques.

Cet atelier m'a permis de réaliser comment l'art et la technologie peuvent collaborer d'une manière que je n'aurais jamais envisagée. Il est inspirant d'observer comment ces domaines peuvent s'unir pour engendrer quelque chose qui, non seulement est esthétiquement plaisant, mais qui impacte également de manière significative la vie des individus.

Un participant

La musique électronique transcende le simple son ; elle constitue une expérience sociale. Nos recherches indiquent qu'elle exerce une influence significative sur la manière dont les individus se sentent liés les uns aux autres et à leur propre être. Il s'agit de façonner des environnements où l'identité et les émotions peuvent s'exprimer sans réserve.

Jokin Telleria, DANSE

Pour une réplcation réussie, GAIA met en avant l'importance de se focaliser sur les éléments essentiels suivants :

- S'engager dans des réseaux et des initiatives internationales à la pointe de l'art et de la technologie.
- Connaître les résultats des projets européens en matière d'art, de technologie et d'innovation à communiquer aux entreprises locales.
- Sélectionner des entreprises afin de démontrer le potentiel de l'écosystème local sur la scène internationale.
- Promouvoir l'internationalisation et la recherche et développement des entreprises par le biais d'un facilitateur en art et technologie.

Ressources

1 800 € pour les intervenants, 425 € pour la restauration, 1 010 € pour le photographe et 300 € pour le vidéaste. Le lieu a été gracieusement mis à disposition par la Fondation Kutxa.

Contactez-nous pour plus d'informations :
vidorreta@gaia.es