

TRACTION

Opera co-creation for a social transformation

Proyecto de co-creation y de inclusividad para las artes escénicas



14 Abril 2021
Mikel Zorrilla (Vicomtech)
mzorrilla@vicomtech.org



Presentación

Mikel Zorrilla Berasategui

vicomtech

MEMBER OF BASQUE RESEARCH
& TECHNOLOGY ALLIANCE



Traction
Opera co-creation
for a social
transformation



Director of Digital
Media

DR. INGENIERO DE
TELECOMUNICACIÓN

mzorrilla@vicomtech.org



Índice

1

Introducción a TRACTION

2

Herramientas tecnológicas de TRACTION

3

Herramienta Co-creation Stage

4

Próximos pasos



Índice

1

Introducción a TRACTION

2

Herramientas tecnológicas de TRACTION

3

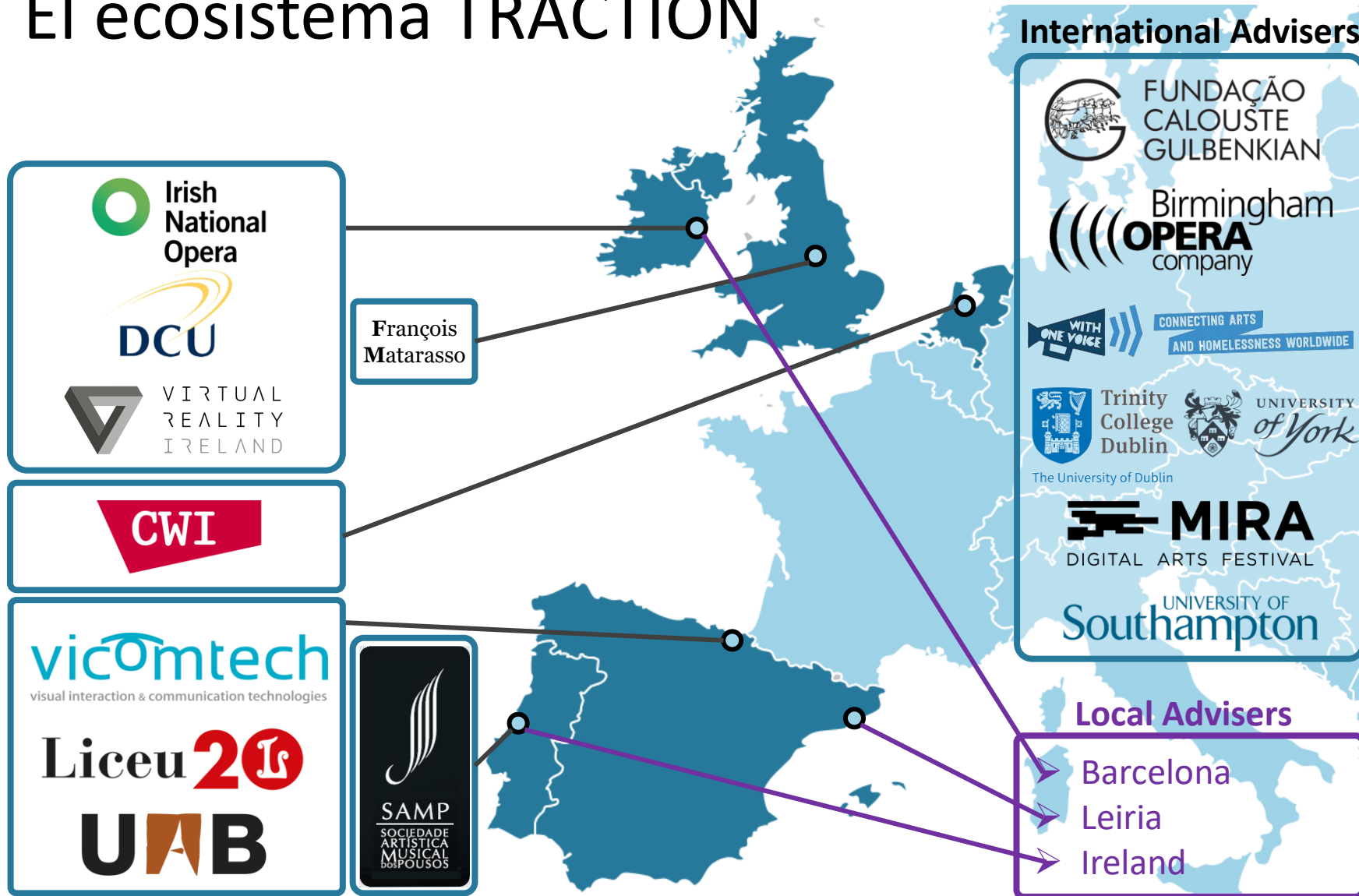
Herramienta Co-creation Stage

4

Próximos pasos



El ecosistema TRACTION



- Proyecto Europeo H2020
- DT-TRANSFORMATIONS-11-2019: *Collaborative approaches to cultural heritage for social cohesion*
- Comenzó el 1 Enero 2020
- Duración: 36 meses
- Presupuesto total: 3,751,879 EUR



Motivación

- La **desigualdad** es algo que está caracterizando el tiempo actual
 - Tenemos que preservar los “valores Europeos”
- La **ÓPERA** está inevitablemente en el corazón de este reto
 - Una forma inmejorable de representar valores y sentimientos
 - El espectador tipo: mujer de 54 años, con estudios superiores, que viaja en coche, y que gasta 159 € en su tarde-noche cultural
- La **ÓPERA** está en riesgo de convertirse en el símbolo de la desigualdad Europea
 - Necesita renovarse y reescribirse



Motivación

Profesionales
de la OPERA



Comunidades en
riesgo de exclusión

- **Co-creación** de representaciones de OPERA
 - A través de un conjunto de herramientas tecnológicas que fomenten la colaboración y la participación
 - Basado en una metodología de evaluación centrada en la comunidad
- Provocar una **transformación** que perdure en el tiempo:
 - Hacer copartícipes de la OPERA a las comunidades y empoderarlas
 - Reescribir la OPERA, acercándola a la gente



Tres trials con un proceso de co-creación

Co-creación de ópera con el barrio del Raval



- Co-creación entre profesionales, vecinos y vecinas del barrio del Raval
- Actividades de co-creación en las diferentes disciplinas que están involucradas en la creación de una ópera

Co-creación de ópera con presos jóvenes y la comunidad de Leiria



- Co-creación con prisioneros
- Representaciones en la propia cárcel
- Representación en un teatro de ópera
- Cápsulas

Co-creación de ópera con comunidades diversas



- Uso de la tecnología para una representación inmersiva y virtual
- Llegar a zonas rurales y despobladas



Objetivos

1. Promover, a través de su **empoderamiento**, una transformación en comunidades en riesgo de exclusión
2. Establecer un nuevo y eficiente **flujo de trabajo** para co-crear y co-diseñar representaciones de arte **colaborativas y participativas**
3. Definir una **metodología de evaluación centrada en las comunidades** para fomentar un diálogo comunitario eficiente, medible y replicable
4. Explorar **nuevos formatos audiovisuales** basados en el patrimonio cultural Europeo, como por ejemplo, la Ópera
5. Maximizar el **impacto social y comercial** de los resultados de TRACTION



Índice

1

Introducción a TRACTION

2

Herramientas tecnológicas de TRACTION

3

Herramienta Co-creation Stage

4

Próximos pasos

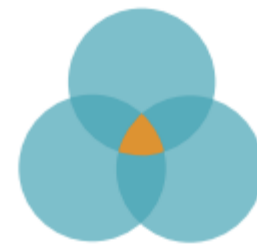


Herramientas tecnológicas de TRACTION

1. **Co-creation Space:** Herramienta para promover una **comunicación asíncrona** durante un **proceso de co-creación** entre **comunidades y participantes diversos**
2. **Co-creation Stage:** Herramienta para permitir **representaciones artísticas distribuidas** a través de **diferentes localizaciones**, permitiendo una representación **comunitaria, interactiva y participativa**



Co-creation Space en un vistazo



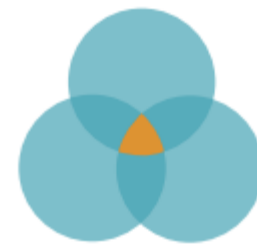
Co-creation
SPACE



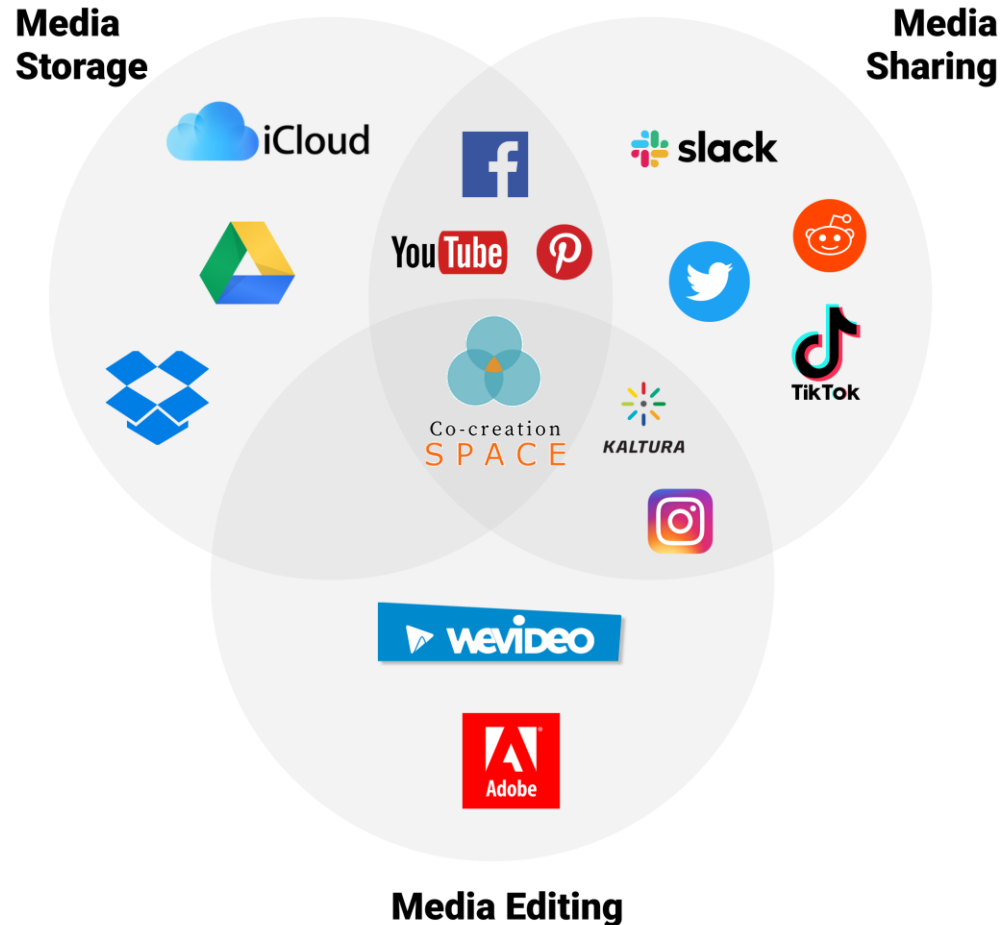
- Permite almacenamiento e intercambio de contenido multimedia
- Promueve la comunicación e interacción asíncrona entre los usuarios alrededor del contenido multimedia para fomentar la co-creación
- Incluye funcionalidad inteligente para generar narrativas, personalización de contenido y adaptar la interacción al contexto del usuario
- Considera requisitos de accesibilidad para que la interacción permita la participación a personas que emplean diferentes idiomas, diversidad cultural, personas con diversidad funcional, etc.



Co-creation Space en un vistazo



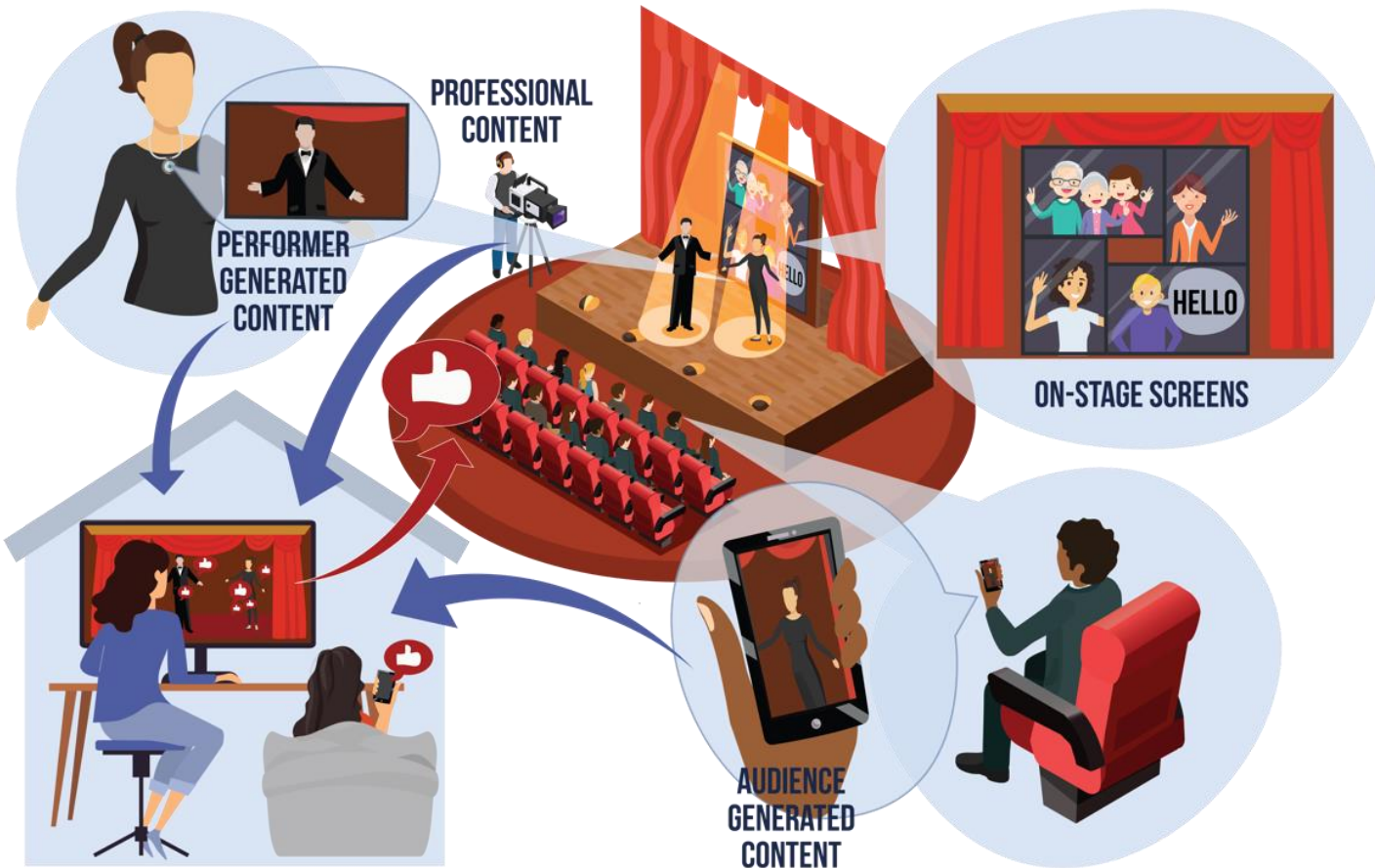
Co-creation
S P A C E



- Permite almacenamiento e intercambio de contenido multimedia
- Promueve la comunicación e interacción asíncrona entre los usuarios alrededor del contenido multimedia para fomentar la co-creación
- Incluye funcionalidad inteligente para generar narrativas, personalización de contenido y adaptar la interacción al contexto del usuario
- Considera requisitos de accesibilidad para que la interacción permita la participación a personas que emplean diferentes idiomas, diversidad cultural, personas con diversidad funcional, etc.



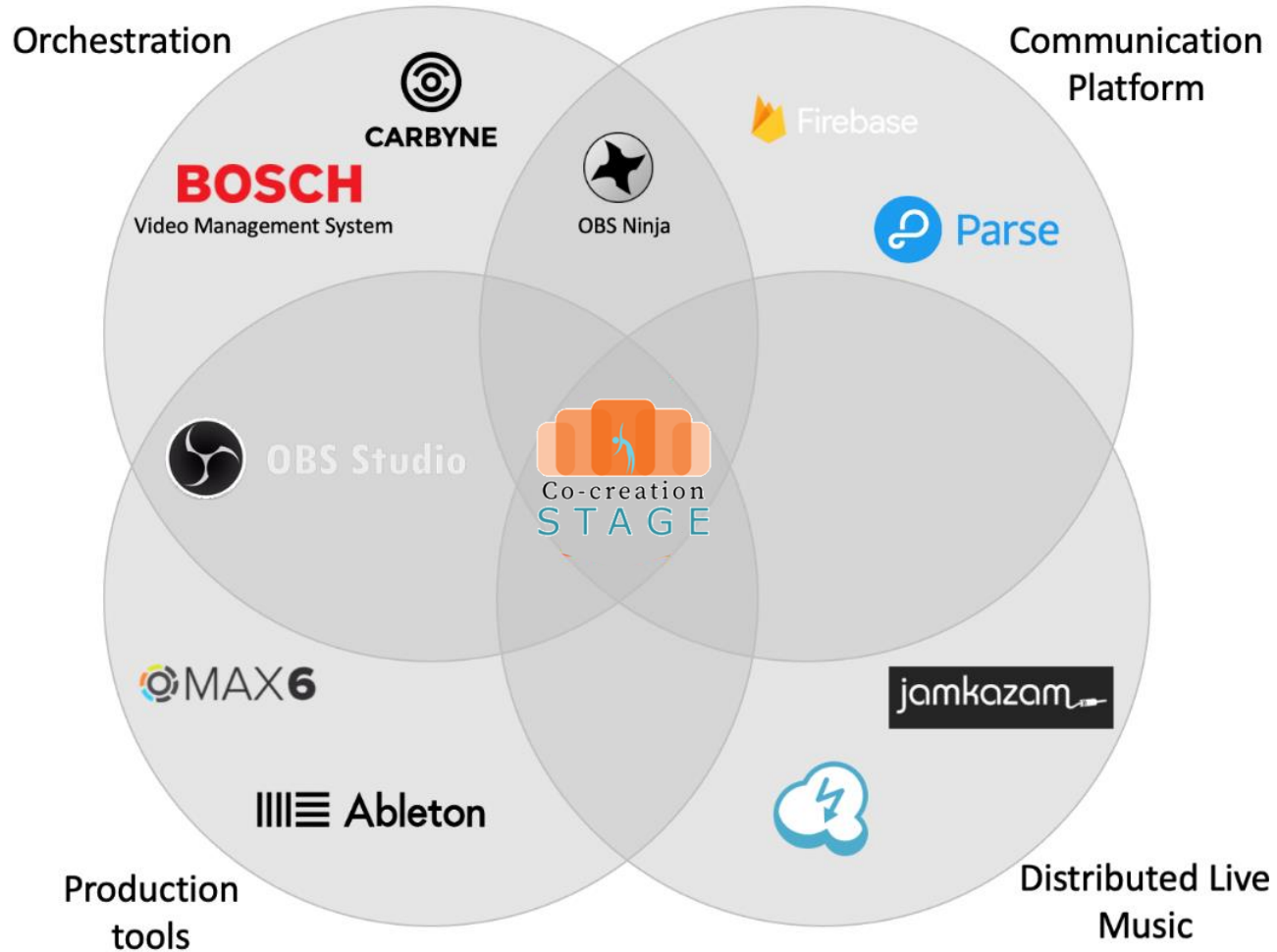
Co-creation Stage en un vistazo



- Herramienta que habilita una infraestructura de comunicación que se despliega a través de múltiples localizaciones (teatros, otros sitios)
- Enriquece una representación tradicional orquestando el contenido multimedia a lo largo de las diferentes localizaciones
- Permite la participación remota de la audiencia o de actores remotos
- Posibilita una representación comunitaria, participativa e interactiva a través de múltiples localizaciones
- No se centra tanto en la accesibilidad Web como tal, sino en la inclusividad: que sea universal y que todo el mundo pueda participar



Co-creation Stage en un vistazo



- Herramienta que habilita una infraestructura de comunicación que se despliega a través de múltiples localizaciones (teatros, otros sitios)
- Enriquece una representación tradicional orquestando el contenido multimedia a lo largo de las diferentes localizaciones
- Permite la participación remota de la audiencia o de actores remotos
- Posibilita una representación comunitaria, participativa e interactiva a través de múltiples localizaciones
- No se centra tanto en la accesibilidad Web como tal, sino en la inclusividad: que sea universal y que todo el mundo pueda participar



Índice

1

Introducción a TRACTION

2

Herramientas tecnológicas de TRACTION

3

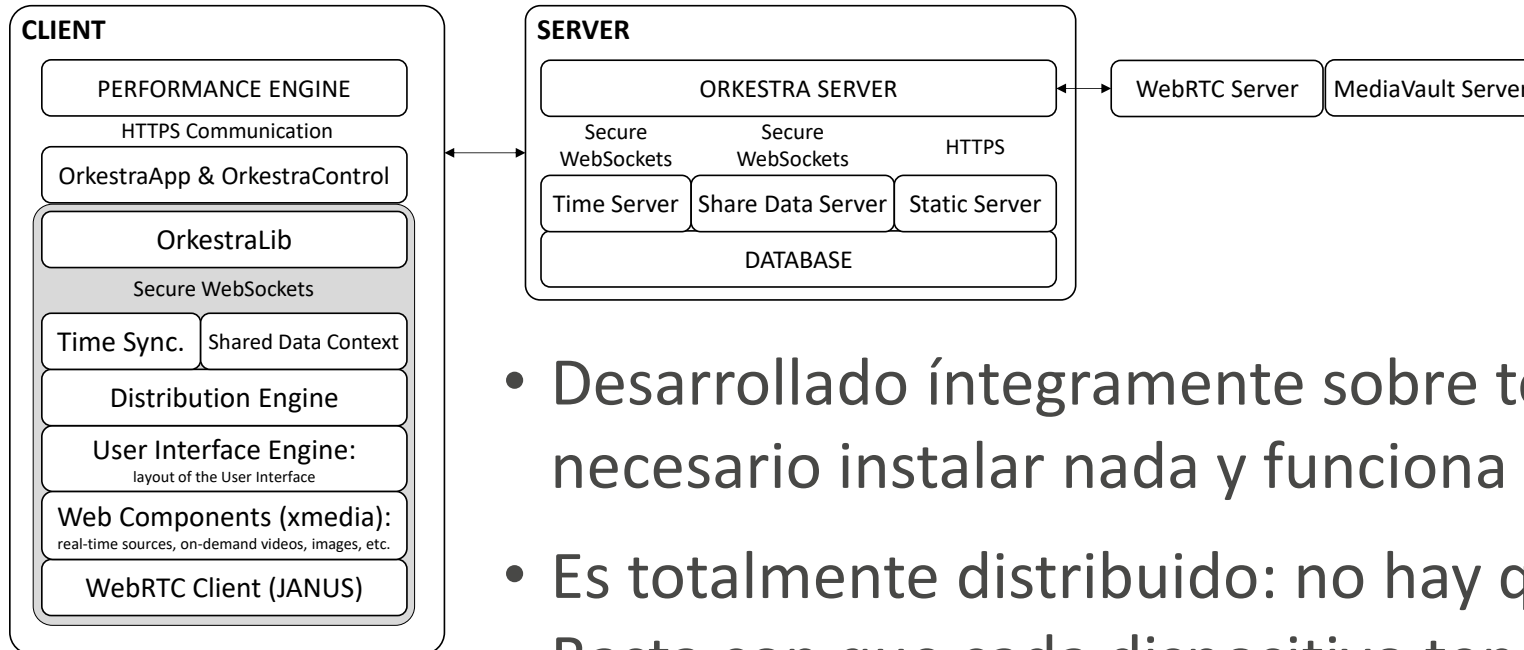
Herramienta Co-creation Stage

4

Próximos pasos



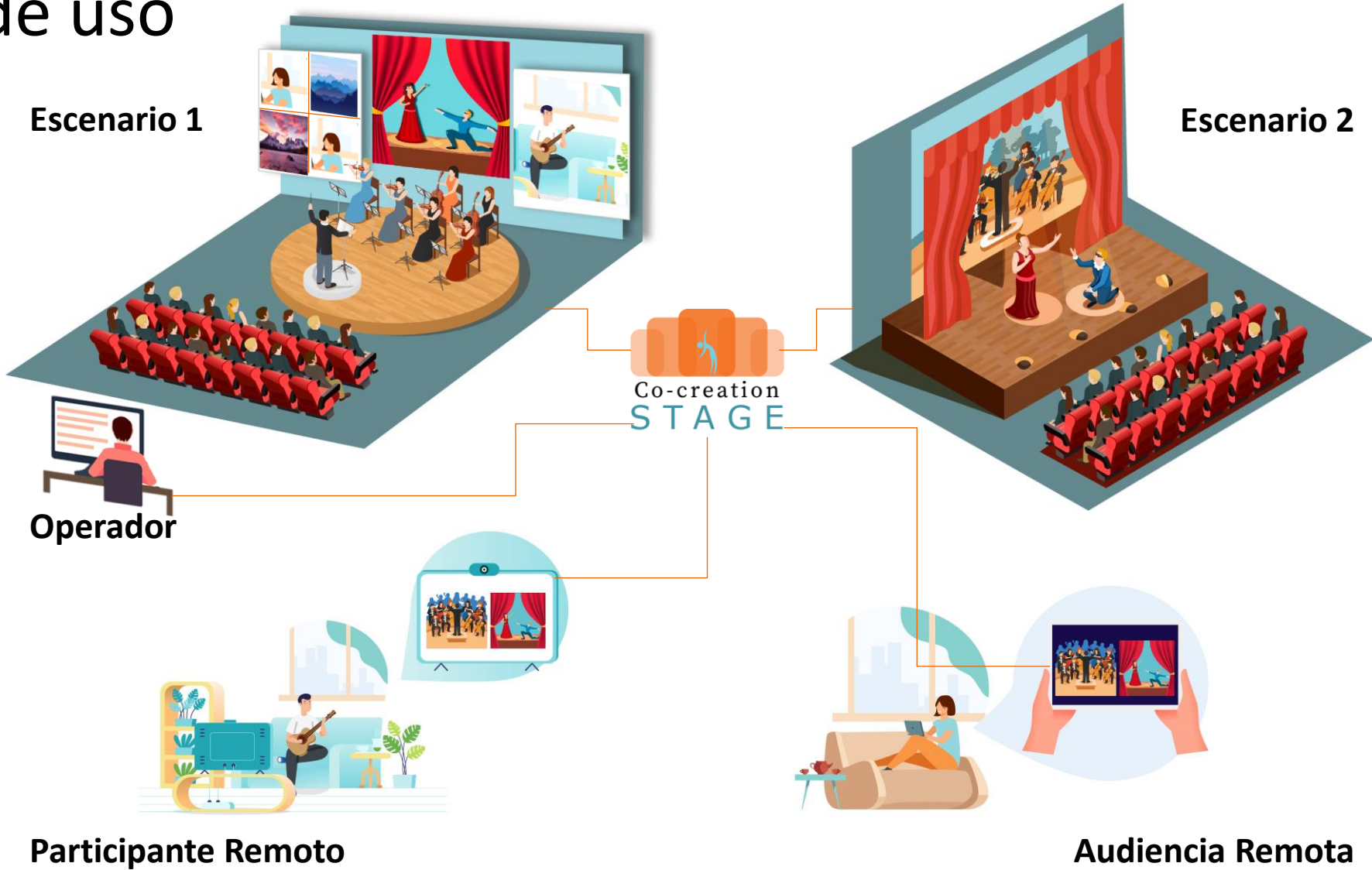
Arquitectura



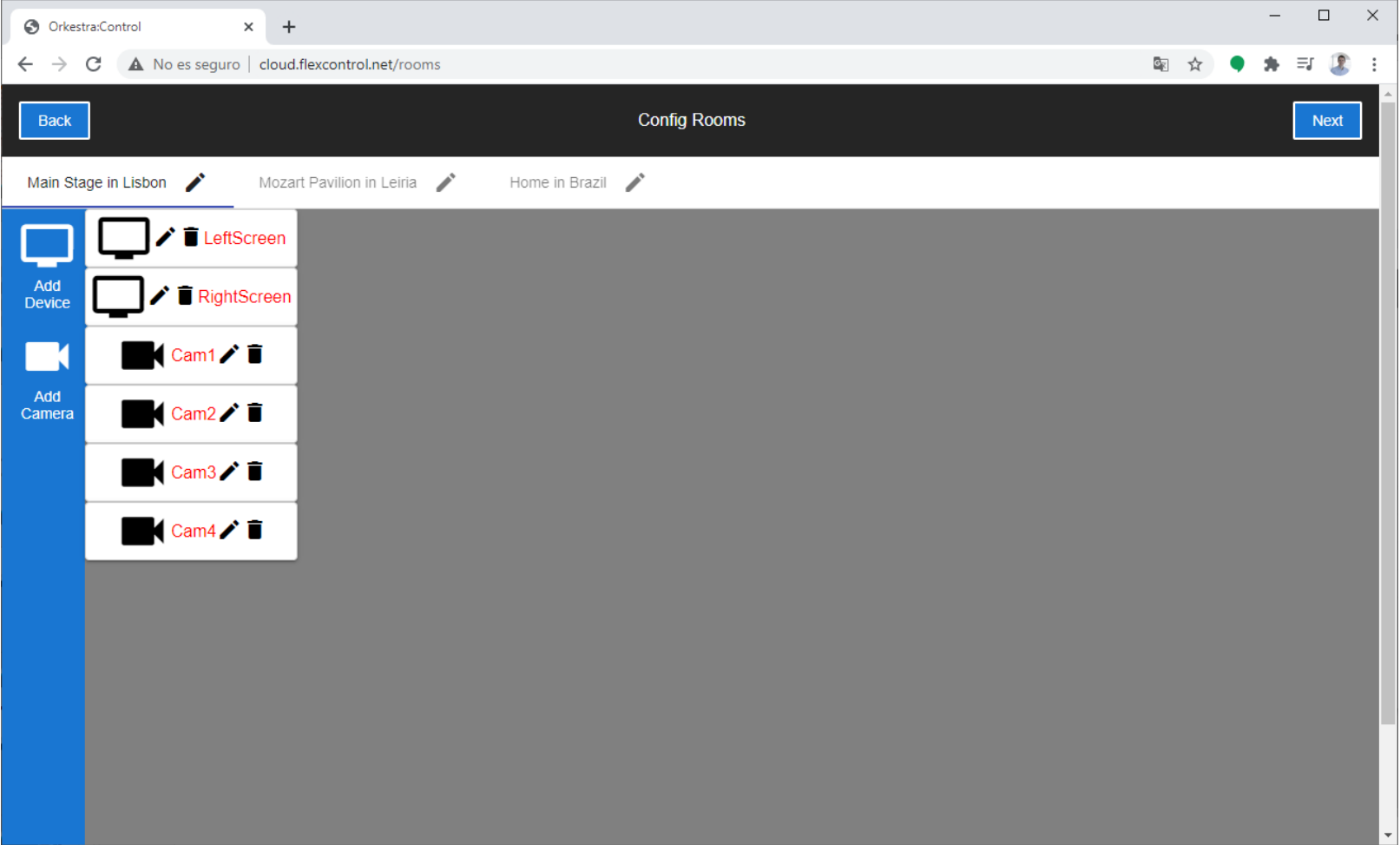
- Desarrollado íntegramente sobre tecnologías Web: no es necesario instalar nada y funciona sobre cualquier dispositivo
- Es totalmente distribuido: no hay que crear redes específicas. Basta con que cada dispositivo tenga conexión a Internet
- Arquitectura cliente – servidor, y actualmente el servidor está desplegado en Amazon AWS



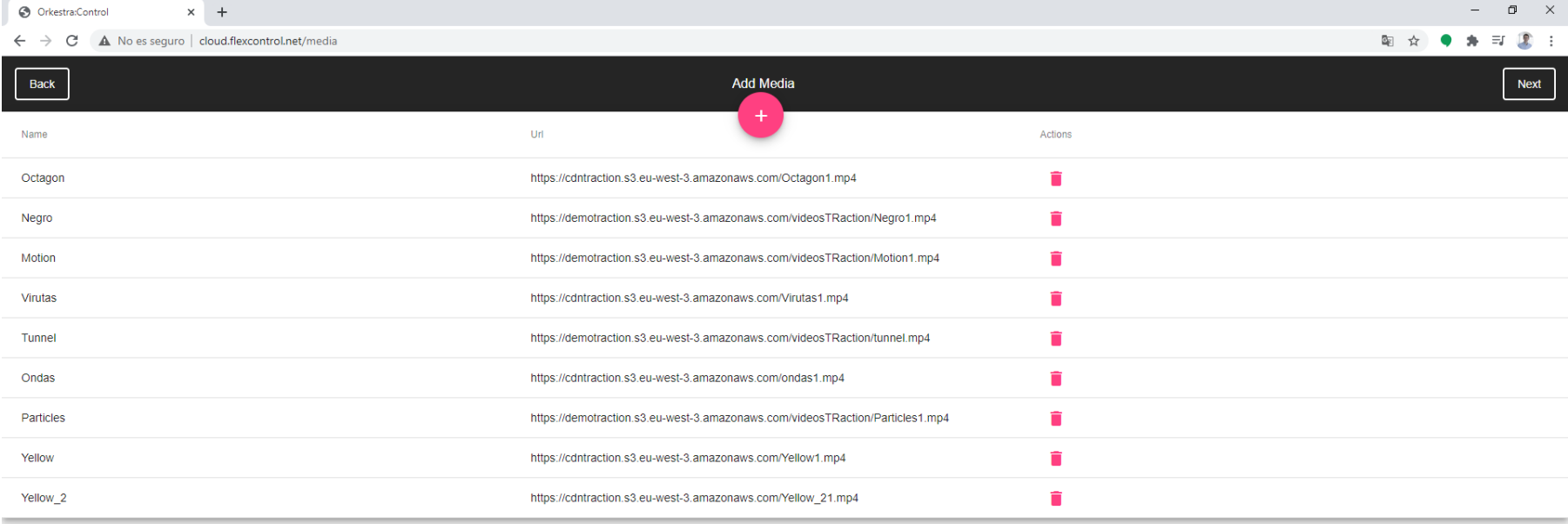
Caso de uso












Interfaz de usuario del operador



Interfaz de usuario del operador

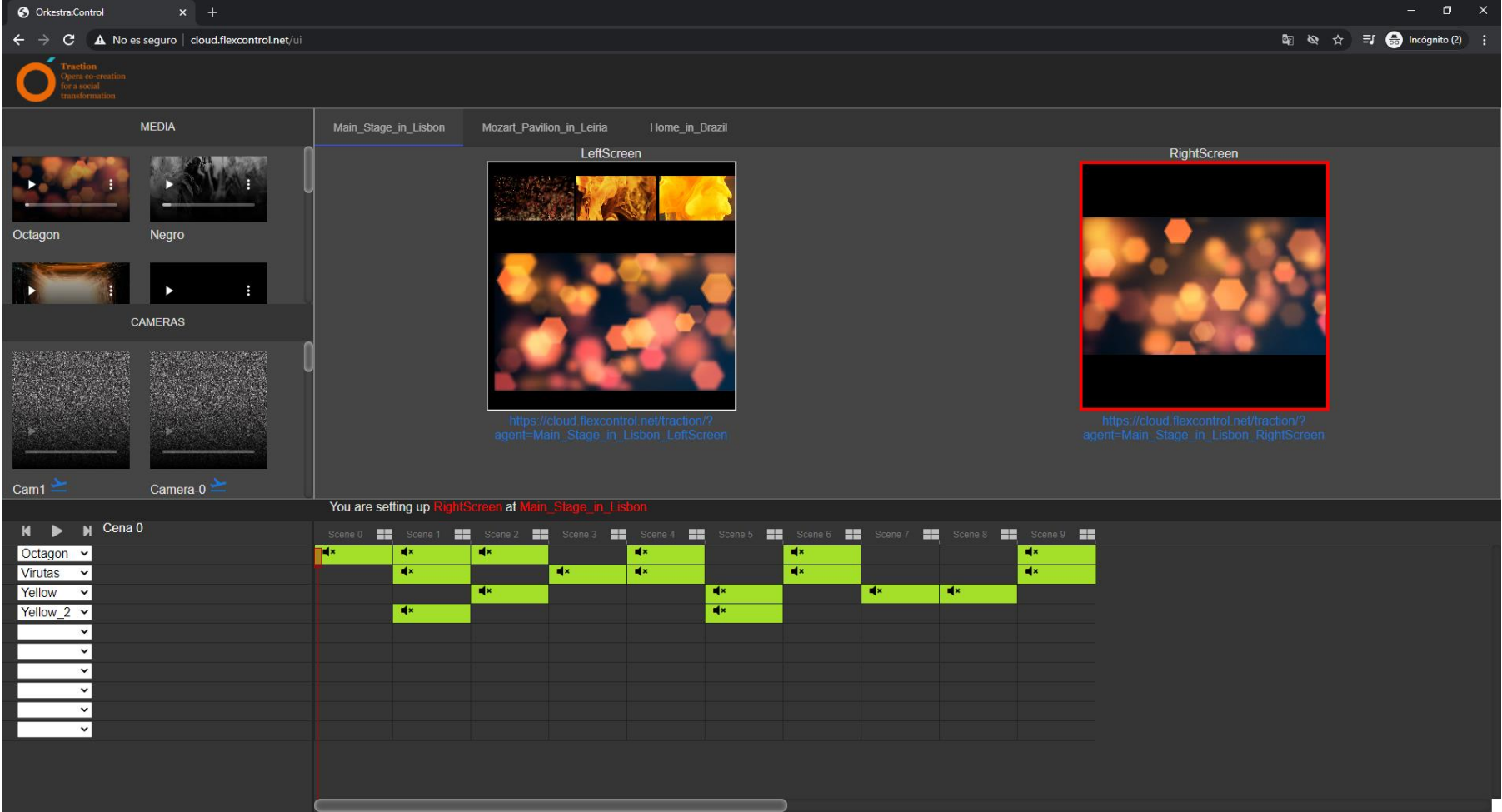


The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "cloud.flexcontrol.net/media". The interface includes a dark header with "Back" and "Next" buttons, and a central "Add Media" button with a plus sign. Below the header is a table with three columns: Name, Url, and Actions. The table lists ten media items, each with a corresponding URL and a delete icon in the Actions column.

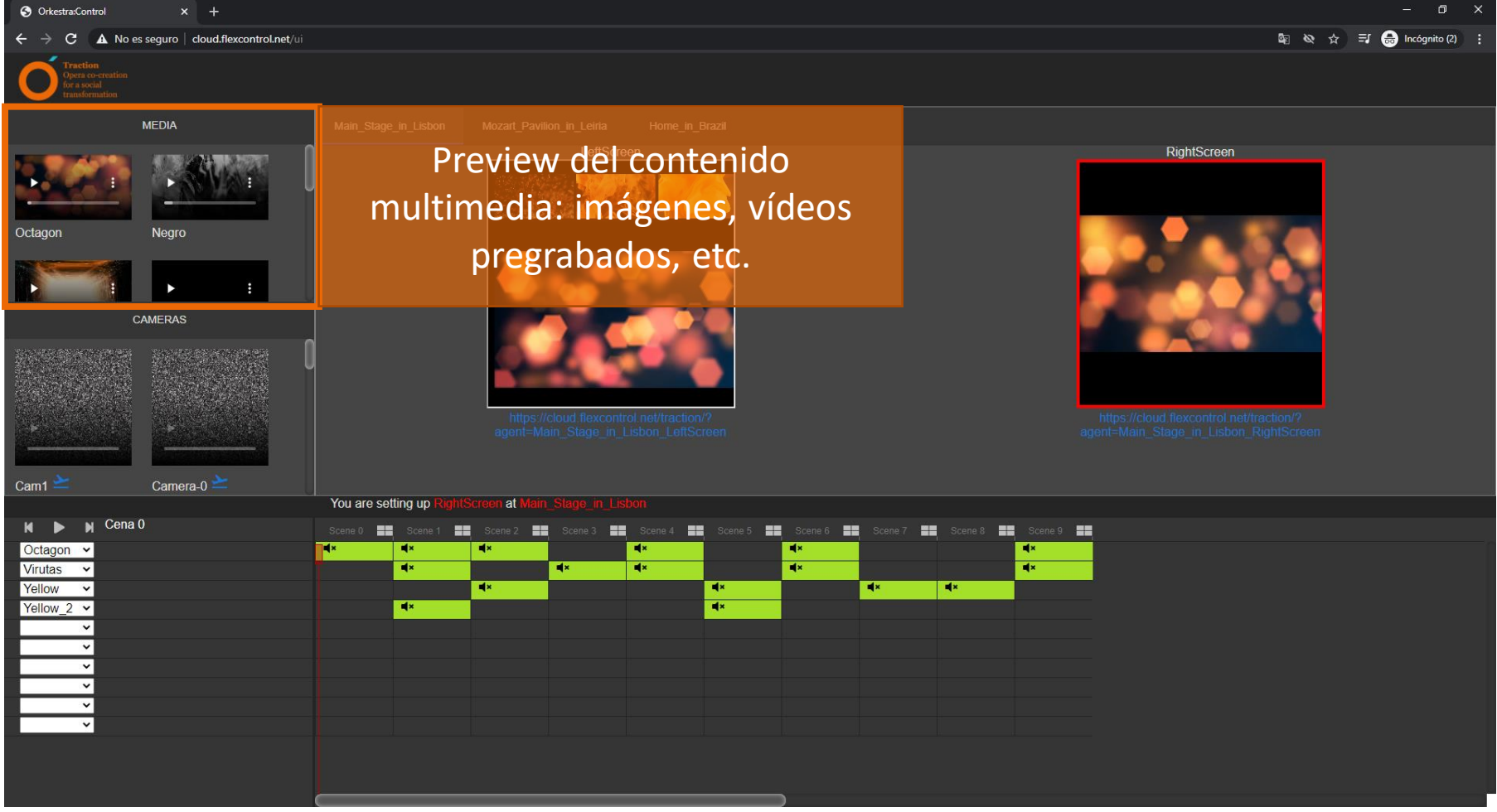
Name	Url	Actions
Octagon	https://cdntraction.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Octagon1.mp4	
Negro	https://demotraction.s3.eu-west-3.amazonaws.com/videosTRaction/Negro1.mp4	
Motion	https://demotraction.s3.eu-west-3.amazonaws.com/videosTRaction/Motion1.mp4	
Virutas	https://cdntraction.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Virutas1.mp4	
Tunnel	https://demotraction.s3.eu-west-3.amazonaws.com/videosTRaction/tunnel.mp4	
Ondas	https://cdntraction.s3.eu-west-3.amazonaws.com/ondas1.mp4	
Particles	https://demotraction.s3.eu-west-3.amazonaws.com/videosTRaction/Particles1.mp4	
Yellow	https://cdntraction.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Yellow1.mp4	
Yellow_2	https://cdntraction.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Yellow_21.mp4	



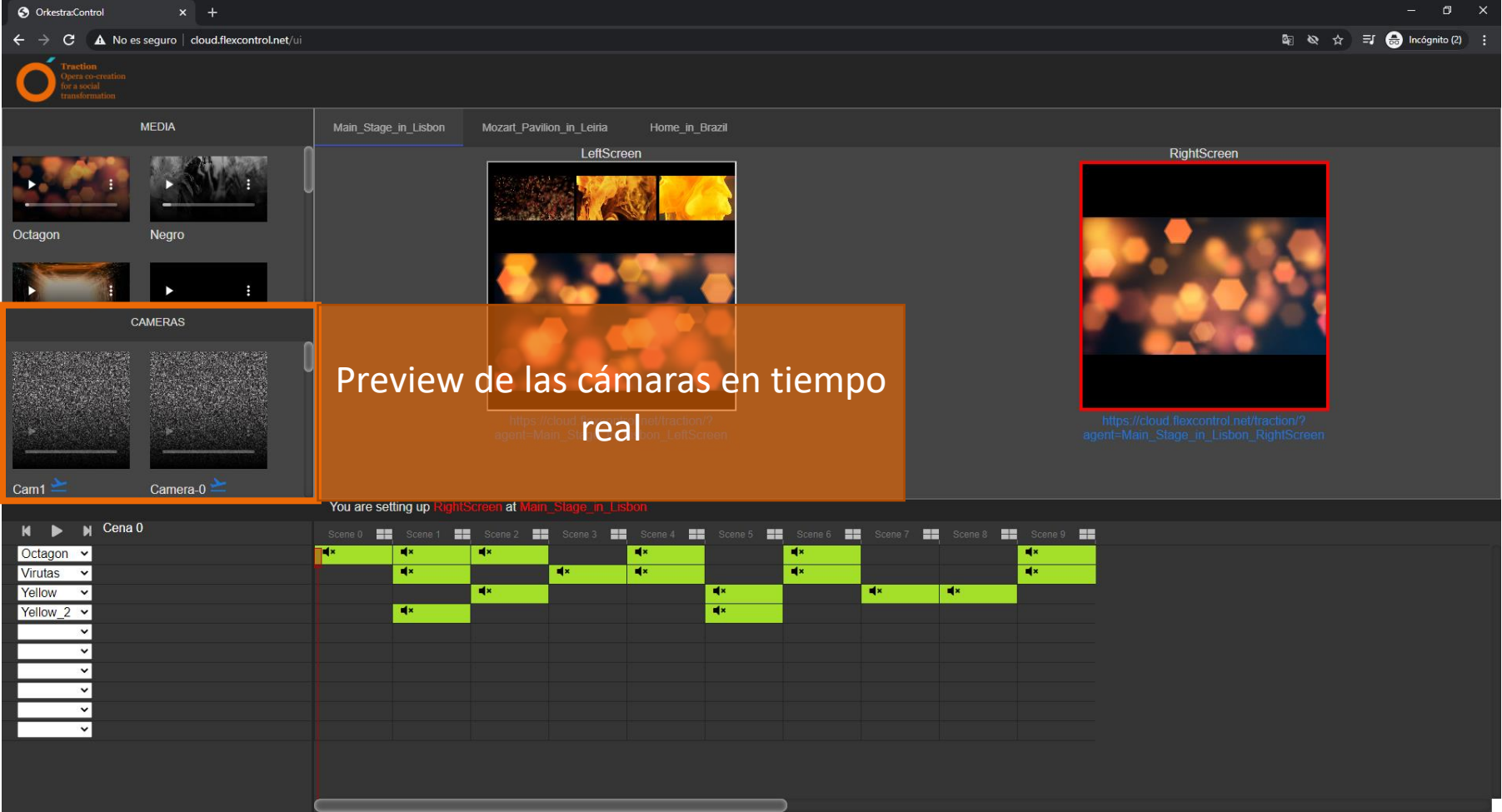
Interfaz de usuario del operador



Interfaz de usuario del operador



Interfaz de usuario del operador



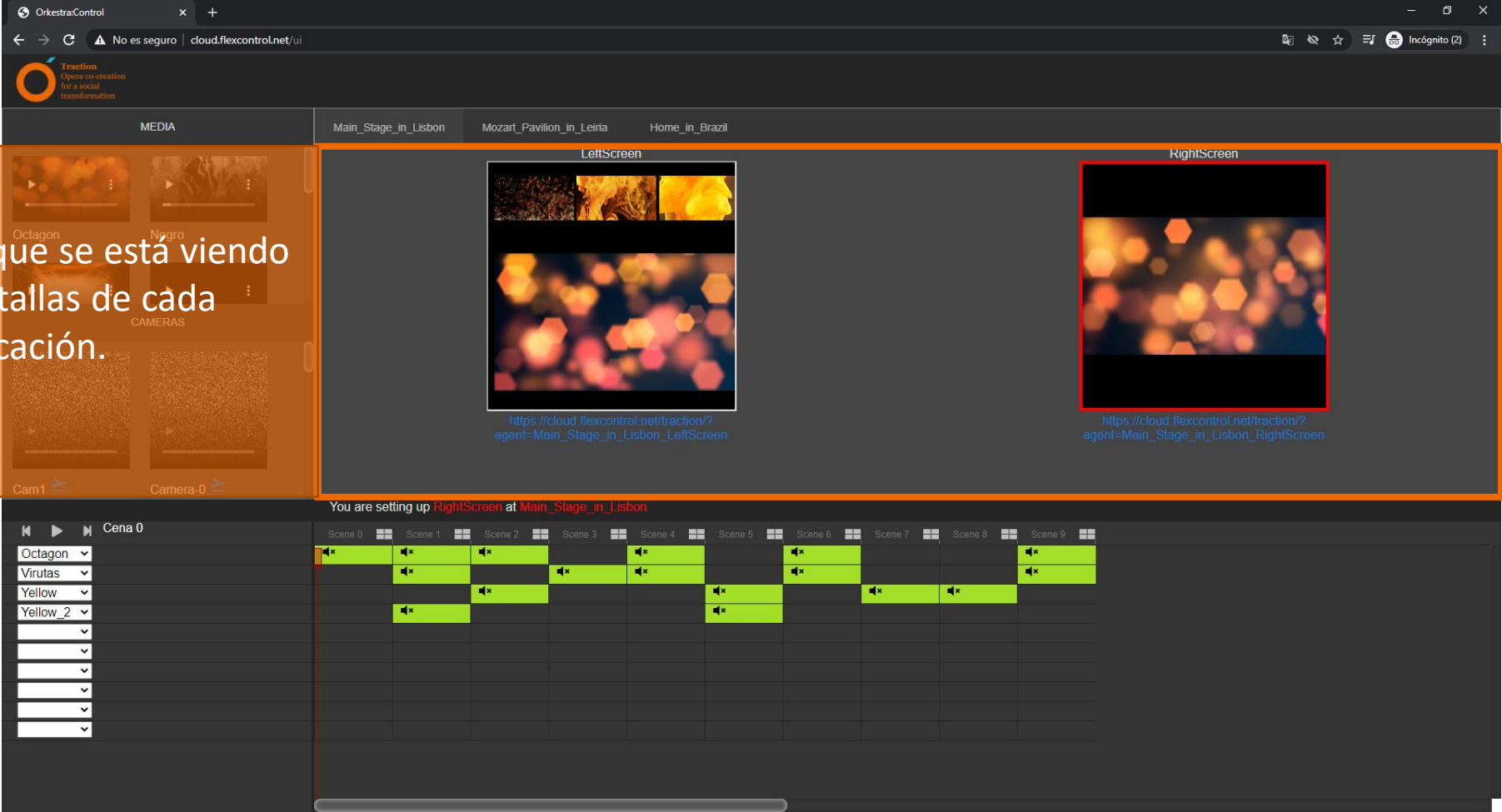
Interfaz de usuario del operador

The screenshot displays the OrkestraControl operator interface. At the top, the browser address bar shows 'cloud.flexcontrol.net/ui'. The interface is divided into several sections:

- MEDIA:** A sidebar on the left containing video thumbnails for 'Octagon' and 'Negro'.
- CAMERAS:** A sidebar on the left containing camera thumbnails for 'Cam1' and 'Camera-0'.
- Scene Selection:** A top navigation bar with tabs for 'Main_Stage_in_Lisbon', 'Mozart_Pavilion_in_Leiria', and 'Home_in_Brazil'. Below this, two preview windows are shown: 'LeftScreen' and 'RightScreen'. The 'LeftScreen' preview shows a bokeh effect and has a URL below it: https://cloud.flexcontrol.net/traction/?agent=Main_Stage_in_Lisbon_LeftScreen. The 'RightScreen' preview is currently blank and has a URL below it: https://cloud.flexcontrol.net/traction/?agent=Main_Stage_in_Lisbon_RightScreen.
- Text Overlay:** A semi-transparent orange box on the right side of the interface contains the text: 'Selección de las ubicaciones disponibles. Escenario 1, Escenario 2, participante remote, audiencia remote, etc.'
- Timeline:** At the bottom, a scene timeline is visible for 'Cena 0'. It shows a sequence of scenes from Scene 0 to Scene 9. The 'Octagon' track has green bars indicating its duration across various scenes.



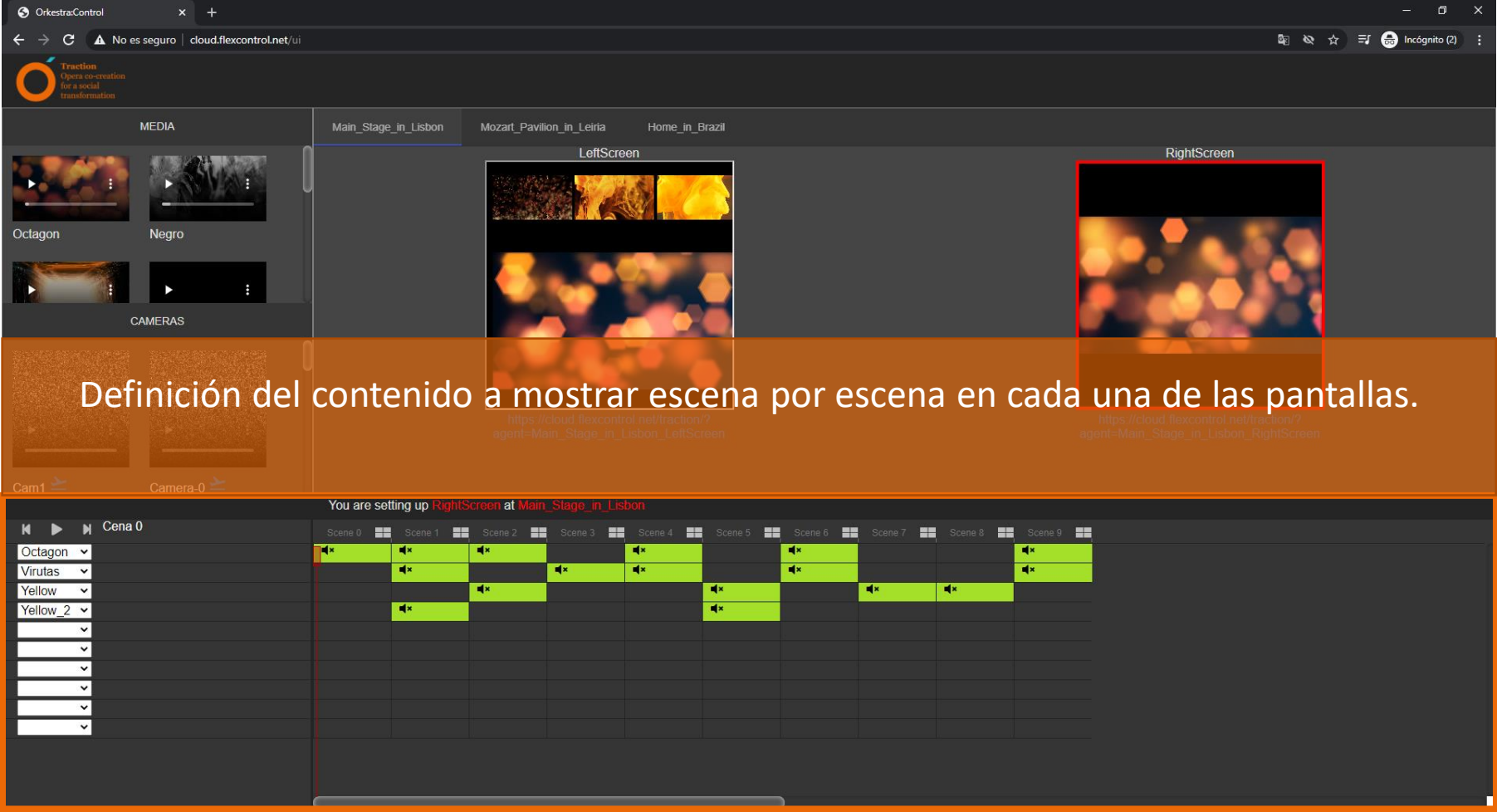
Interfaz de usuario del operador



Preview de lo que se está viendo en las pantallas de cada ubicación.



Interfaz de usuario del operador



Índice

1

Introducción a TRACTION

2

Herramientas tecnológicas de TRACTION

3

Herramienta Co-creation Stage

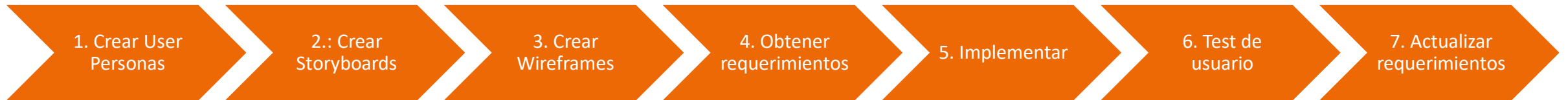
4

Próximos pasos



Proceso centrado en el usuario

- Durante 2020 hemos realizado la primera iteración del proceso centrado en el usuario para el Co-creation Space y Co-creation Stage



- Test de usuarios a finales de 2020:
 - Co-creation Space: Liceu, Centre Ocupacional Sínia, Escola Massana
 - Co-creation Stage: SAMP, prisión de Leiria (presos y trabajadores), familiares de los presos
- Nuevas iteraciones para 2021 y 2022



Mejoras en la funcionalidad Co-creation Stage

1. Definir, simplificar y separar el **rol del operador**: Interfaz diferente para gestionar las cámaras en tiempo real, separada de la interfaz principal
2. Favorecer la **universalidad** frente a la **profesionalidad**: La herramienta, aunque busca ser una herramienta profesional, se centrará en que sea utilizable desde cualquier dispositivo, de manera muy sencilla, y que fomente la participación
3. No degradar y priorizar **la calidad del audio** frente a la del vídeo
4. **Alternativas** para situaciones no esperadas en tiempo real
5. Mejor adaptación en la **distribución de contenido multimedia**



Próximos pasos Co-creation Stage

- Actuación en Junio 2021 en Portugal:
 - La orquesta principal y parte de los actores (los presos) en Lisboa (teatro Gulbenkian)
 - Otra parte de los actores (presos, personal de la cárcel) en la cárcel de Leiria
 - Familias que participarán en la representación a lo largo del mundo
- Más actuaciones en Portugal a lo largo de 2022
- Actuación en LICEU en Marzo de 2022



Moltes gràcies!

Mikel Zorrilla, Vicomtech

 www.traction-project.eu
 info@traction-project.eu
 [@traction_eu](https://twitter.com/traction_eu)

Mikel Zorrilla (Vicomtech)
mzorrilla@vicomtech.org
+34 659 480 997
www.vicomtech.org



Traction
Opera co-creation
for a social
transformation

