

TRACTION

Opera co-creation for a social transformation

Oportunidades a la financiación de las Industrias Culturales y Creativas

02 Diciembre 2022
Mikel Zorrilla (Vicomtech)
mzorrilla@vicomtech.org

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 870610

Índice

1

¿Qué es TRACTION?

2

Herramientas tecnológicas de TRACTION

3

Aprendizaje

Índice

1

¿Qué es TRACTION?

2

Herramientas tecnológicas de TRACTION

3

Aprendizaje

El ecosistema TRACTION

Irish National Opera
DCU
VIRTUAL REALITY IRELAND

François Matarasso

CWI

vicomtech
visual interaction & communication technologies
Liceu 2019
UAB

SAMP
SOCIEDADE ARTISTICA MUSICAL DO POUSOS

International Advisers

FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN
Birmingham OPERA company
WITH ONE VOICE
CONNECTING ARTS AND HOMELESSNESS WORLDWIDE
Trinity College Dublin
UNIVERSITY of York
The University of Dublin
MIRA DIGITAL ARTS FESTIVAL
UNIVERSITY OF Southampton

Local Advisers

- Barcelona
- Leiria
- Ireland

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

Motivación

Profesionales
de Ópera

Comunidades
muy diversas

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

Co-creación de tres óperas comunitarias

LA GATA PERDUDA

Una gran producción de ópera comunitaria con el barrio del Raval

Co-creación de tres óperas comunitarias

O TEMPO (SOMOS NÓS)
Co-creación de una ópera con los presos y trabajadores de una prisión de jóvenes de Leiria, sus familiares y profesionales

Co-creación de tres óperas comunitarias

OUT OF THE ORDINARY
Co-creación de una ópera
comunitaria en Realidad Virtual
para llevarla a todo Irlanda

Índice

1

¿Qué es TRACTION?

2

Herramientas tecnológicas de TRACTION

3

Aprendizaje

Herramientas tecnológicas de TRACTION

1. **Co-creation Space:** herramientas 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
S P A C E

Co-creation
S T A G E

Co-creation Space de un vistazo

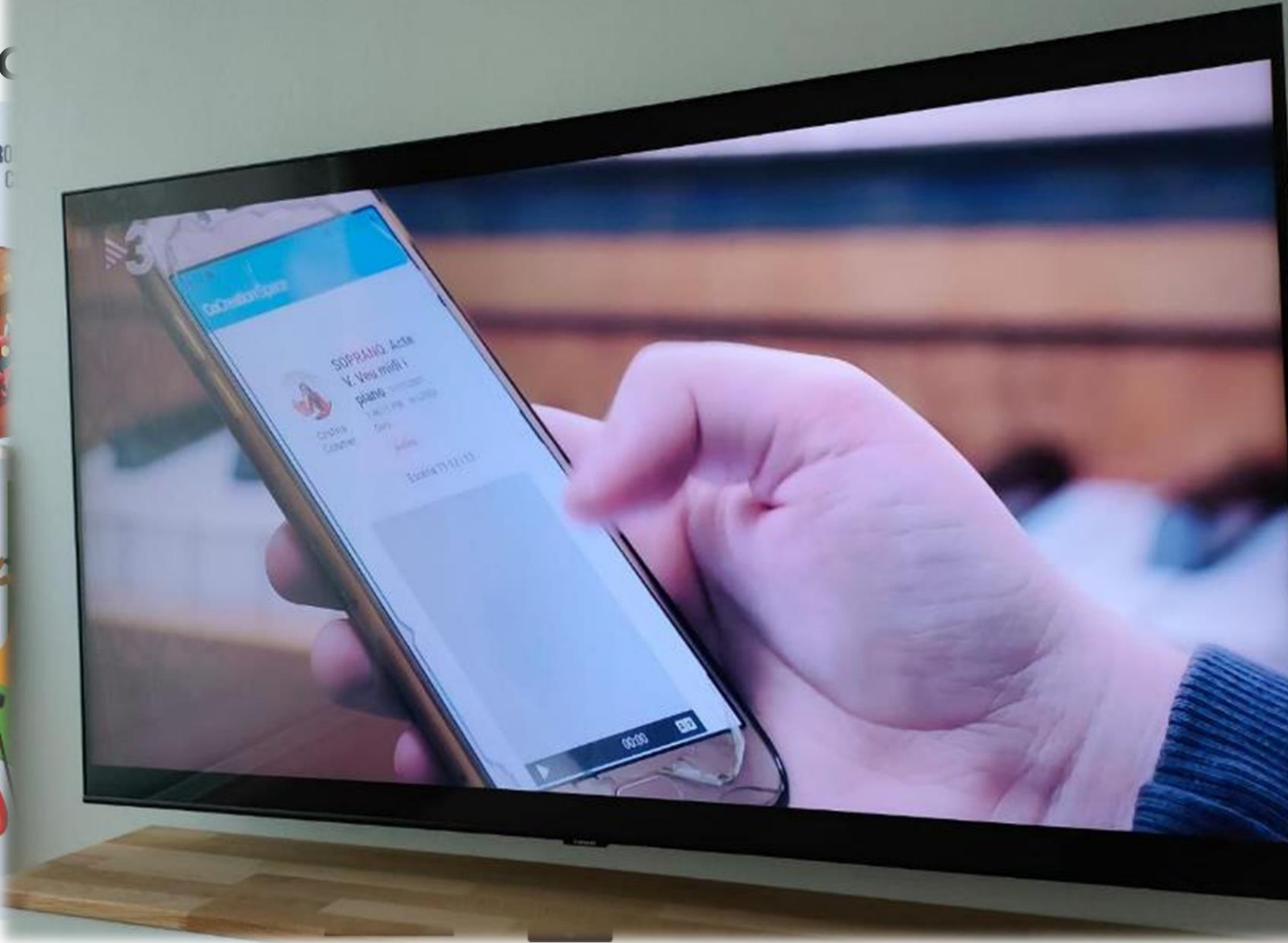
Co-creation
SPACE

- 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-creo

Co-creation
SPACE

ambio de

racción asíncrona
contenido
reación

para generar
tenido y adaptar la
D

dad para que la
ón a personas que
rsidad cultural,
, etc.

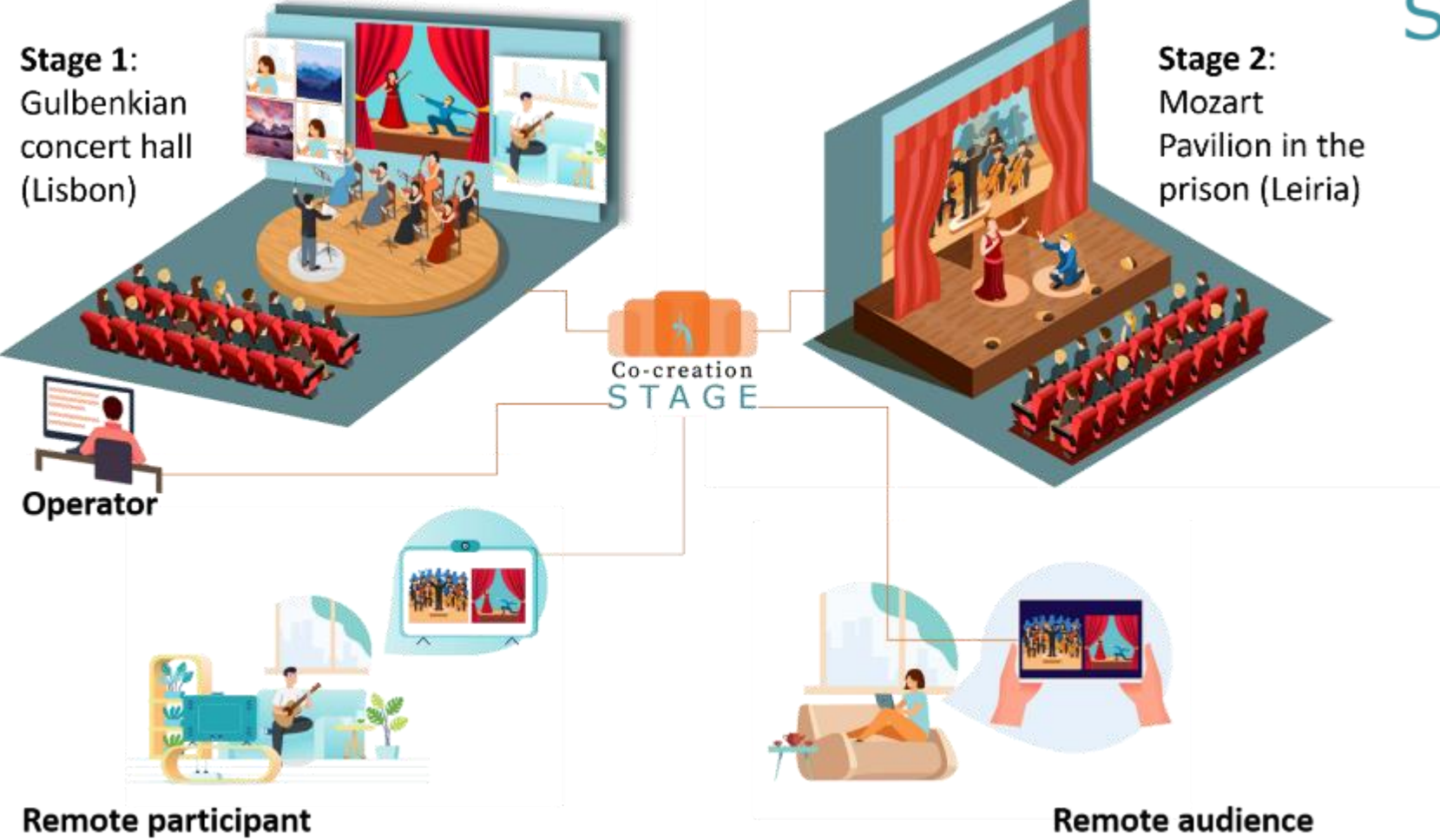
Co-creation Stage de un vistazo

- 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 de un vistazo

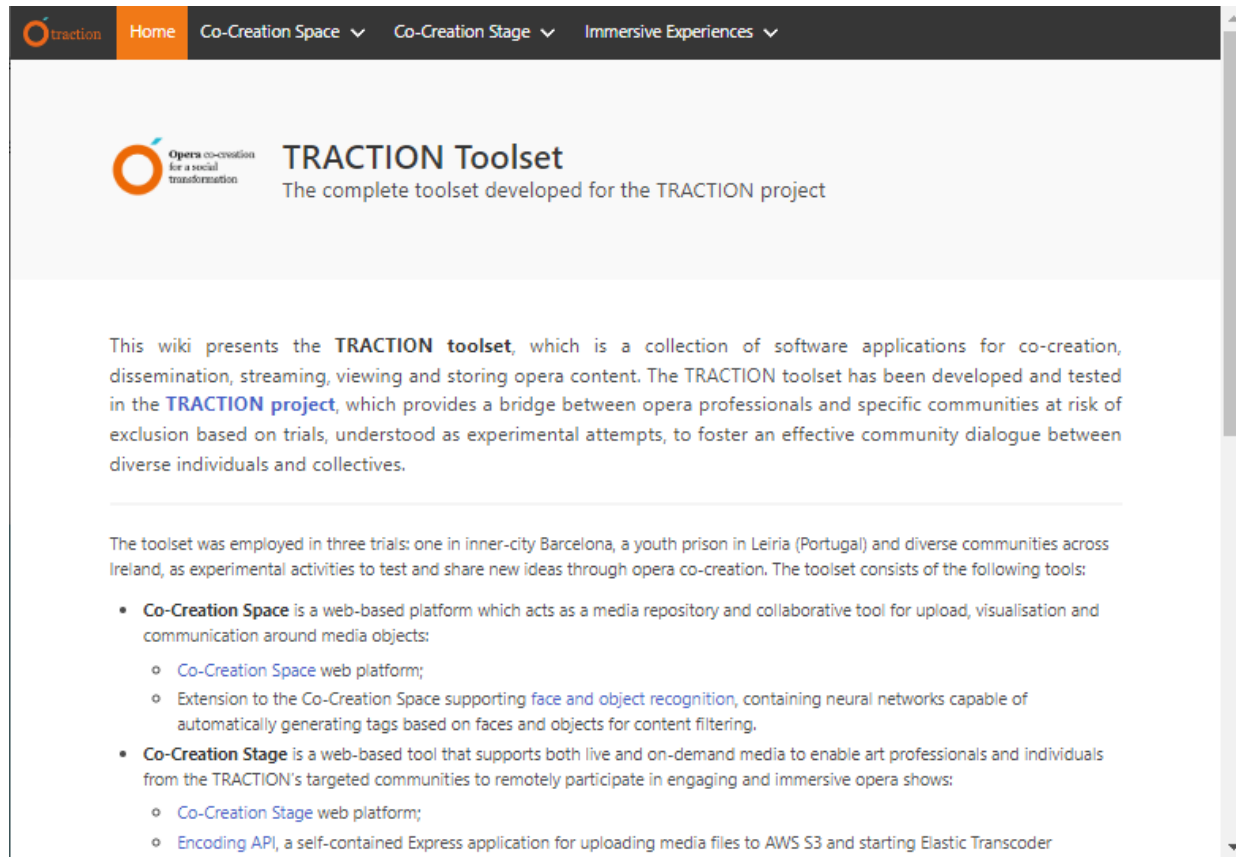

Co-creation Stage de un vistazo

Herramientas disponibles en código abierto

Tecnologías Web, interoperables, multi-dispositivo

The screenshot shows the homepage of the TRACTION Toolset. The navigation bar includes 'traction', 'Home', 'Co-Creation Space', 'Co-Creation Stage', and 'Immersive Experiences'. The main content area features the TRACTION logo and the text 'TRACTION Toolset: The complete toolset developed for the TRACTION project'. Below this, a paragraph describes the toolset's purpose in opera co-creation. A bulleted list details the components: Co-Creation Space (web platform and face/object recognition extension) and Co-Creation Stage (web platform and encoding API).

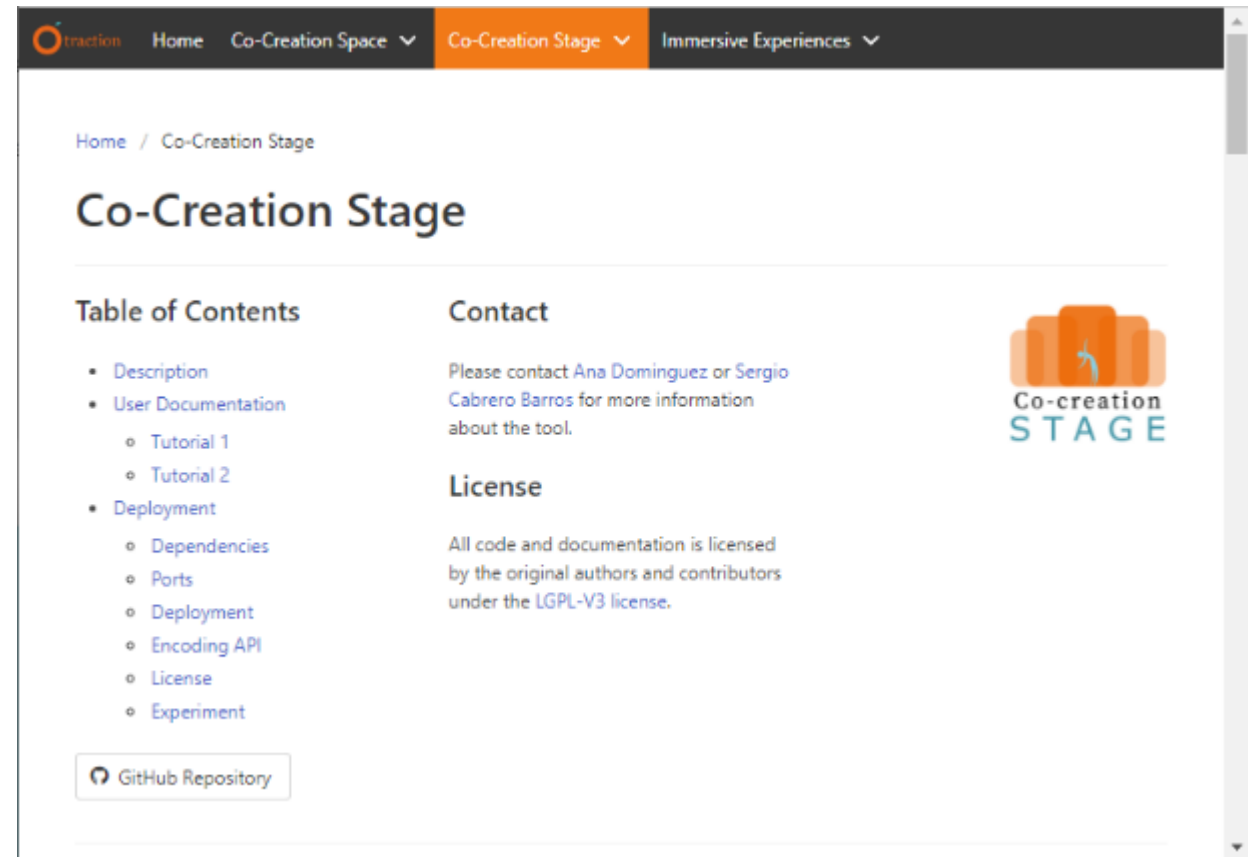
traction Home Co-Creation Space Co-Creation Stage Immersive Experiences

 TRACTION Toolset
The complete toolset developed for the TRACTION project

This wiki presents the **TRACTION toolset**, which is a collection of software applications for co-creation, dissemination, streaming, viewing and storing opera content. The TRACTION toolset has been developed and tested in the **TRACTION project**, which provides a bridge between opera professionals and specific communities at risk of exclusion based on trials, understood as experimental attempts, to foster an effective community dialogue between diverse individuals and collectives.

The toolset was employed in three trials: one in inner-city Barcelona, a youth prison in Leiria (Portugal) and diverse communities across Ireland, as experimental activities to test and share new ideas through opera co-creation. The toolset consists of the following tools:

- **Co-Creation Space** is a web-based platform which acts as a media repository and collaborative tool for upload, visualisation and communication around media objects:
  - Co-Creation Space web platform;
  - Extension to the Co-Creation Space supporting **face and object recognition**, containing neural networks capable of automatically generating tags based on faces and objects for content filtering.
- **Co-Creation Stage** is a web-based tool that supports both live and on-demand media to enable art professionals and individuals from the TRACTION's targeted communities to remotely participate in engaging and immersive opera shows:
  - Co-Creation Stage web platform;
  - **Encoding API**, a self-contained Express application for uploading media files to AWS S3 and starting Elastic Transcoder

The screenshot shows the 'Co-Creation Stage' documentation page. The navigation bar is similar to the first screenshot. The page title is 'Co-Creation Stage'. It features a 'Table of Contents' with links to Description, User Documentation (Tutorial 1, Tutorial 2), and Deployment (Dependencies, Ports, Deployment, Encoding API, License, Experiment). There is a 'Contact' section with contact information for Ana Dominguez and Sergio Cabrero Barros, and a 'License' section stating the code is under the LGPL-V3 license. A 'GitHub Repository' button is at the bottom.

traction Home Co-Creation Space Co-Creation Stage Immersive Experiences

Home / Co-Creation Stage

Co-Creation Stage

Table of Contents

- [Description](#)
- [User Documentation](#)
  - [Tutorial 1](#)
  - [Tutorial 2](#)
- [Deployment](#)
  - [Dependencies](#)
  - [Ports](#)
  - [Deployment](#)
  - [Encoding API](#)
  - [License](#)
  - [Experiment](#)

[GitHub Repository](#)

Contact

Please contact [Ana Dominguez](#) or [Sergio Cabrero Barros](#) for more information about the tool.

License

All code and documentation is licensed by the original authors and contributors under the **LGPL-V3** license.

Índice

1

¿Qué es TRACTION?

2

Herramientas tecnológicas de TRACTION

3

Aprendizaje

Aprendizaje

- 5 de las 9 organizaciones no tenían experiencia en proyectos Europeos
- Un equipo muy multi-disciplinario
- Diversidad en el background sobre investigación
- Un contexto complicado por el COVID-19
- Enriquecedor para las organizaciones de las Industrias Creativas y Culturales
  - Nuevas dimensiones sobre proyectos de investigación
  - Uso de la tecnología – proceso centrado en el usuario, diseño, requerimientos...
  - Metodologías y herramientas de evaluación, diseñadas desde el inicio

¡Muchas gracias!

TRACTION

Opera co-creation for a social transformation

Oportunidades a la financiación de las Industrias Culturales y Creativas

02 Diciembre 2022
Mikel Zorrilla (Vicomtech)
mzorrilla@vicomtech.org

