

Michelangelo Lupone

SHARED

Opera musicale-visiva, modulare e adattiva
(BOZZA SINTETICA)

I concetti

Interazione

Accogliere e trasformare in musica e in forme visive i gesti che esprimono tacitamente un pensiero, un sentimento, un'emozione. Sublimare i gesti della comunicazione non verbale per armonizzare i modi e i comportamenti di culture e tradizioni diverse.

Partecipazione

Fruire e contribuire insieme con altre persone allo sviluppo musicale e visivo dell'opera e concorrere alla sua costante evoluzione espressiva. Accrescere, con il proprio intervento, la memoria di una intelligenza artificiale che, attraverso l'opera, collabora alla diffusione dei valori umani, individuali e sociali.

Condivisione

Offrire alle persone fragili e ad un pubblico esteso la possibilità di condividere, fruire e interagire con i suoni e le forme di culture diverse. **Dividere** in luoghi lontani le parti che compongono l'opera per **comunicare** e **riunire** nel dialogo artistico i valori espressivi comuni.

Il progetto dell'opera

SHARED è ideata con l'intento di permettere ad un pubblico esteso di interagire con l'opera attraverso semplici ed espressivi elementi gestuali. Una particolare attenzione è rivolta ai modi di interazione con le persone fragili per le quali sono previste le modalità tattili e vibrazionali.

SHARED è costituita da quattro forme plastiche che integrano, ciascuna al proprio interno, le tecnologie sensoristiche per la rilevazione ambientale e l'interazione umana, di elaborazione audiovisiva dei dati, di comunicazione in rete delle informazioni. Le quattro forme plastiche sono progettate come moduli che possono essere installati in modo autonomo, indipendente o congiunto per creare un'unica grande forma visiva e musicale.

Ogni modulo possiede requisiti formali, musicali, visivi e tecnologici propri per permettere una collocazione e fruizione sia autosufficiente, sia condivisa con gli altri moduli. La connessione in rete permette di comunicare le informazioni musicali tra i moduli e, attraverso l'interazione umana, rendere emergenti i tratti polifonici, alla maniera di un "quartetto".

L'opera ha una capacità di trasformazione adattiva degli elementi musicali e visivi poiché si basa su processi algoritmici di acquisizione e generazione appositamente progettati. Gli elementi musicali e visivi sono tratti da due diverse sorgenti informative, la prima costituita dalla libreria iniziale creata in fase di realizzazione, la seconda da un modello collaborativo di Intelligenza Artificiale che accede ai dati specifici dei luoghi in cui i moduli che la compongono.

Rilevanza e Coerenza con Finalità, Obiettivi e Risultati Attesi da ItARTs

Internazionalizzazione, Promozione della Cultura Italiana e Valorizzazione dell'AFAM

Il progetto SHARED, con la sua opera musicale-visiva modulare e adattiva, si allinea perfettamente con le finalità di ItARTs. La sua struttura permette l'interazione globale, favorendo la promozione della cultura italiana attraverso un'espressione artistica contemporanea che è in grado di integrare ed evolvere i concetti e le tecniche creative derivanti dalla tradizione. SHARED enfatizza i modi della espressività artistica italiana ponendo in evidenza gli aspetti salienti della composizione musicale contemporanea, fornendo un esempio di integrazione tra le arti plastiche e la musica, stabilendo un rapporto etico tra le tecnologie di AI e i fruitori anche fragili, fornendo un nuovo paradigma interpretativo dell'opera d'arte attraverso l'interazione e l'adattività. Inoltre, nel coinvolgimento creativo e realizzativo di studenti provenienti da diversi percorsi formativi, valorizza le finalità multiculturali delle istituzioni AFAM, anche in connessione con le discipline scientifiche e sociali.

Cross-Settorialità

Il progetto richiede competenze multidisciplinari, coinvolgendo arte, musica, scienza e tecnologia. L'integrazione delle tecnologie sensoristiche, audiovisive, di comunicazione in rete e l'utilizzo e lo sviluppo di algoritmi di Intelligenza Artificiale stimolano sinergie tra diverse discipline. La collaborazione tra artisti, scienziati e tecnologi favorisce una cross-settorialità che è fondamentale per il successo e la diffusione del progetto.

Pertinenza alle Tematiche dell'Agenda ONU 2030

SHARED affronta diverse tematiche dell'Agenda ONU 2030, come l'inclusione sociale, la riduzione delle disuguaglianze e l'accessibilità culturale. La possibilità di interazione con le persone fragili, tramite modalità tattili e vibrazionali, contribuisce agli obiettivi di inclusività e parità di accesso alla cultura.

Capacità di Attrarre Pubblico

L'opera, grazie alla sua natura interattiva e modulare, è progettata per coinvolgere un pubblico vasto e diversificato. L'interazione gestuale semplice permette a chiunque di partecipare, creando un'esperienza unica e personalizzata che stimola l'interesse e l'engagement del pubblico.

Fattibilità Tecnica, Artistica ed Economica

Team di Lavoro

Il team di lavoro è composto da artisti, curatori, assistenti, tutor e artisti-studenti, coprendo tutte le competenze necessarie. Le competenze incluse sono musicali, visive, informatiche, elettroacustiche ed elettroniche, ciò garantisce una copertura completa delle esigenze del progetto.

Piano di Lavoro e Analisi dei Rischi

Il piano di lavoro è strutturato in fasi con tempistiche precise per garantire il rispetto dei tempi. Viene effettuata un'analisi dei possibili ostacoli e fattori di rischio, come problemi tecnici o logistici, con strategie di mitigazione pianificate che saranno dettagliate nel progetto esecutivo.

Trasportabilità all'Estero

I moduli di SHARED sono progettati per essere autonomi e indipendenti, facilitando il trasporto e l'installazione in diverse sedi internazionali. La loro natura modulare permette una facile adattabilità a vari contesti espositivi, museali e non.

Esperienze Pregresse

I proponenti hanno esperienze consolidate in progetti simili, dimostrando competenze in coordinamento di gruppi di lavoro, co-progettazione e gestione di produzioni artistiche di rilevanza internazionale.

Originalità e Innovatività

STEAM e Ricerca Artistica

SHARED rappresenta un paradigma innovativo nel campo STEAM, integrando Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica. La combinazione di algoritmi di Intelligenza Artificiale e interazioni umane offre un nuovo approccio alla ricerca artistica, creando opere adattive e interattive che evolvono nel tempo.

Gender Equality e Inclusività

Il progetto promuove la gender equality e l'inclusività, garantendo la partecipazione di persone fragili e diversificando le opportunità di interazione. Le modalità tattili e vibrazionali consentono un accesso universale, mentre l'approccio collaborativo valorizza il contributo di artisti di ogni genere e provenienza.

Risultati Attesi

Sostenibilità, Capitalizzazione e Replicabilità

SHARED punta alla sostenibilità attraverso l'utilizzo di tecnologie avanzate e modulari, facilitando la capitalizzazione dell'esperienza e la replicabilità in diversi contesti. La trasferibilità delle competenze acquisite durante il progetto assicura la diffusione dei risultati e delle pratiche innovative, creando un modello che può essere adottato e adattato da altre istituzioni e progetti futuri.

Piano di Lavoro per il Progetto SHARED

Fase 1: Pianificazione e Preparazione (Mesi 1)

Obiettivi:

- Definire il piano dettagliato di progetto
- Stabilire il team di lavoro
- Acquisire risorse e materiali iniziali

Attività:

- 1. Incontro Iniziale del Team**
 - Riunione di kick-off per definire ruoli, responsabilità e obiettivi
 - Coordinamento tra artisti, tecnologi, e personale di supporto
- 2. Definizione delle Specifiche Tecniche e Artistiche**
 - Specifiche tecniche per le tecnologie sensoristiche e di rete
 - Linee guida artistiche per la creazione dei moduli
- 3. Acquisizione delle Risorse**
 - Acquisto di materiali e attrezzature necessarie
 - Contratti con fornitori e partner tecnici
- 4. Sviluppo del Piano di Comunicazione**
 - Strategie di promozione e internazionalizzazione
 - Pianificazione delle attività di marketing e divulgazione

Fase 2: Sviluppo e Prototipazione (Mesi 2-3)

Obiettivi:

- Sviluppare prototipi dei moduli dell'opera
- Testare tecnologie e interazioni

Attività:

- 1. Progettazione e Costruzione dei Moduli**
 - Creazione dei moduli plastici
 - Implementazione delle tecnologie sensoristiche e di comunicazione
- 2. Sviluppo del Software**
 - Programmazione degli algoritmi di Intelligenza Artificiale
 - Integrazione dei sistemi audiovisivi e di rete
- 3. Test e Valutazione**
 - Testing dei moduli in ambienti controllati
 - Valutazione delle interazioni e delle risposte audiovisive
- 4. Feedback e Modifiche**
 - Raccolta di feedback dal team e da esperti esterni
 - Implementazione delle modifiche necessarie

Fase 3: Produzione e Installazione (Mesi 4-5-6)

Obiettivi:

- Produrre i moduli finali
- Preparare l'installazione

Attività:

1. **Produzione dei Moduli Finali**
 - Costruzione e assemblaggio dei moduli definitivi
 - Verifica della qualità e funzionalità
2. **Preparazione dell'Installazione**
 - Pianificazione logistica per il trasporto e l'allestimento
 - Coordinamento con le sedi espositive
3. **Promozione e Comunicazione**
 - Lancio delle campagne promozionali
 - Organizzazione di eventi di presentazione e workshop

Fase 4: Esecuzione e Monitoraggio (Mesi 7-8)**Obiettivi:**

- Installare l'opera nelle sedi previste
- Monitorare e valutare l'impatto e l'interazione del pubblico

Attività:

1. **Installazione dei Moduli**
 - Trasporto e montaggio dei moduli nelle sedi
 - Configurazione delle tecnologie di rete e sensori
2. **Eventi Inaugurali**
 - Organizzazione di eventi inaugurali e presentazioni
 - Coinvolgimento della comunità locale e internazionale
3. **Monitoraggio e Valutazione**
 - Monitoraggio continuo delle interazioni e dell'impatto
 - Raccolta di dati per la valutazione delle prestazioni e del pubblico
4. **Raccolta di Feedback**
 - Sondaggi e interviste con il pubblico
 - Analisi dei dati raccolti per migliorare future implementazioni

Fase 5: Conclusione e Reporting (Mesi 9-10)**Obiettivi:**

- Concludere il progetto e valutare i risultati
- Preparare la documentazione finale

Attività:

1. **Analisi dei Risultati**
 - Valutazione complessiva del progetto
 - Analisi dell'impatto artistico e tecnologico
2. **Preparazione del Rapporto Finale**
 - Redazione del rapporto finale di progetto
 - Documentazione delle metodologie e dei risultati
3. **Pianificazione della Replicabilità**
 - Proposte per la replicabilità e la capitalizzazione dell'esperienza
 - Identificazione delle opportunità future e dei potenziali miglioramenti
4. **Presentazione dei Risultati**

- Condivisione dei risultati con i partner e le istituzioni coinvolte
- Diffusione dei risultati tramite pubblicazioni e conferenze

Riepilogo Temporale

Fase	Mesi
1. Pianificazione e Preparazione	1
2. Sviluppo e Prototipazione	2-3
3. Produzione e Installazione	4-5-6
4. Esecuzione e Monitoraggio	7-8
5. Conclusione e Reporting	9-10

Considerazioni Finali

Il piano di lavoro è strutturato per garantire una progressione logica e fluida del progetto, con una particolare attenzione alla qualità e alla sostenibilità delle attività. La pianificazione dettagliata e il monitoraggio costante sono fondamentali per il successo di SHARED, assicurando che gli obiettivi del progetto siano raggiunti in maniera efficiente e innovativa.