

PHENICX

Innovación en los conciertos de música sinfónica

Alba B. Rosado

Music Technology Group, Universitat Pompeu Fabra

Jornada de capacitación "Cultura e Innovación Tecnológica"

Madrid, Septiembre 2015

Académicos:

- Universitat Pompeu Fabra, España (UPF)
- *Austrian Research Institute for Artificial Intelligence*, Austria (OFAI)
- *Delft University of Technology*, Países Bajos (TUD)
- *Johannes Kepler University Linz*, Austria (JKU)

Socios musicales:

- *Royal Concertgebouw Orchestra*, Países Bajos (RCO)
- *Escola Superior de Música de Catalunya*, España (ESMUC)

Socio tecnológico:

- Video Dock BV, Países Bajos (VD)

Motivación

Podemos enriquecer la manera en que experimentamos un concierto mediante la aplicación de **tecnología musical**?

RCO Amsterdam
© Anne Dokter

Motivación

PHENICX intenta mejorar la experiencia de la **audiencia** en un concierto:

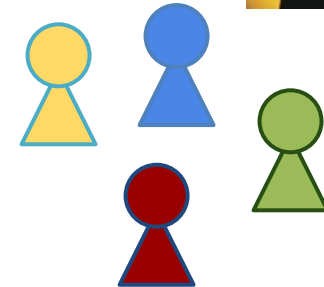
- Minimizar las **barreras físicas**:
 - Fuentes de información digital
- Minimizar las **barreras sociales**:
 - Modelado de perfiles e intereses del espectador
 - Personalización de contenidos
- La audiencia pasa **de pasiva a activa**:
 - Interacción con dicha información

El concepto

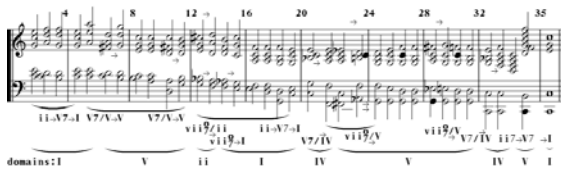
Concierto

Multi-perspectiva

Múltiples capas

PHENICX

Múltiples modalidades

"Ode to Joy" (German: "Ode an die Freude", first line: "Freude, schöner Götterfunken") is an ode written in 1785 by the German poet, playwright and historian Friedrich Schiller, enthusiastically celebrating the brotherhood and unity of all mankind. Despite the lasting popularity of the ode, Schiller himself regarded it as a failure later in his life, going so far as calling it "detached from reality" and "of value maybe for us two, but not for the world, nor for the art of poetry" in a letter to his long-time friend and patron Körner (whose friendship had originally inspired him to write the ode) that he wrote in the year 1800.

The ode is best known for its musical setting in D minor by Ludwig van Beethoven in the final movement of his Ninth Symphony (completed in 1824), a choral symphony for orchestra, four solo voices and choir.

The Beethoven setting was adopted as the Anthem of Europe by the Council of Europe in 1972 and the then European Community—since 1993 the European Union—in 1985; the tune was also used in the anthem of Rhodesia. It has been used in a number of other contexts: notably in Stanley Kubrick's 1971 film *A Clockwork Orange*, a Muppet viral video starring Beaker, and in the *Die Hard* film franchise. In 1996, it became the theme song for Triple H in the World Wrestling Federation until early 1998. It is also the basic melody for the hymn "Joyful, Joyful We Adore Thee" as well as for the songs "A Song of Joy" by Miguel Ríos, and "Road To Joy" by Bright Eyes.

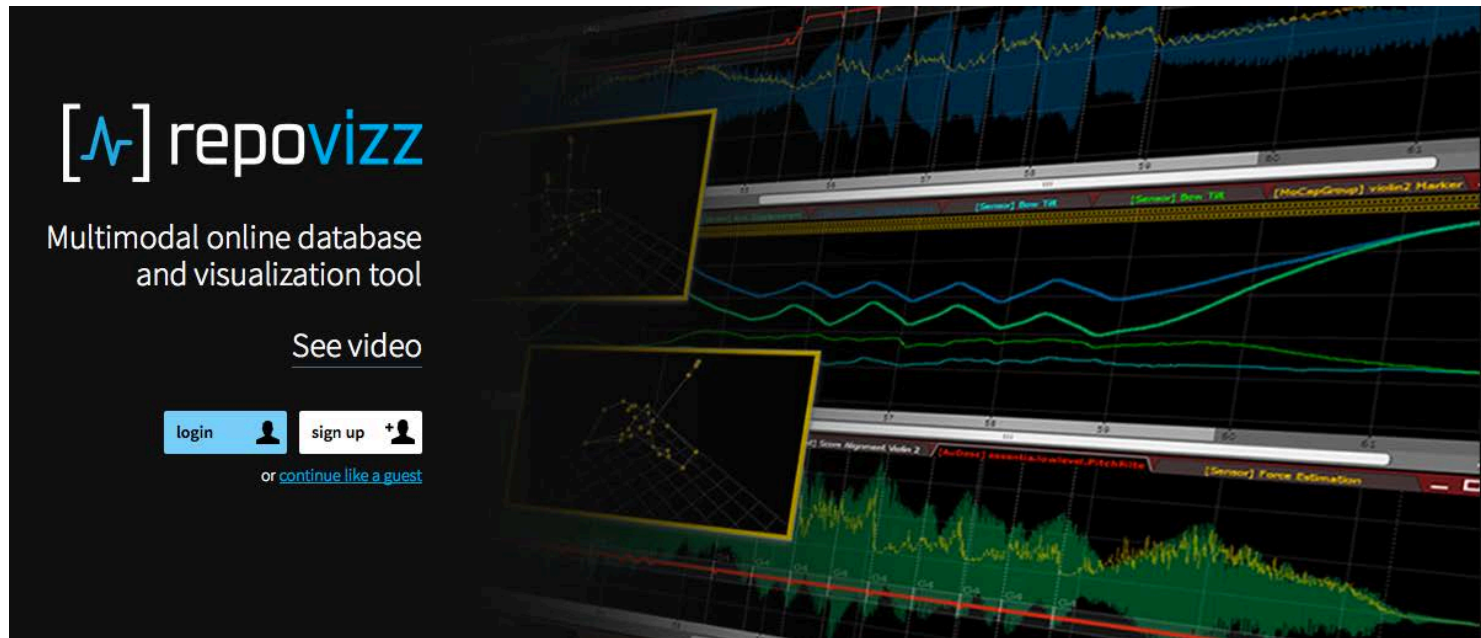
Other musical settings of the poem include:

Casos de uso

1. *Repositorio de datos*
2. *Programa de mano*
3. *Visualiza la música*
4. *Centra tu atención*
5. *Compara diferentes interpretaciones*
6. *Captura la magia del momento*
7. *Únete a la orquesta*

Resultados

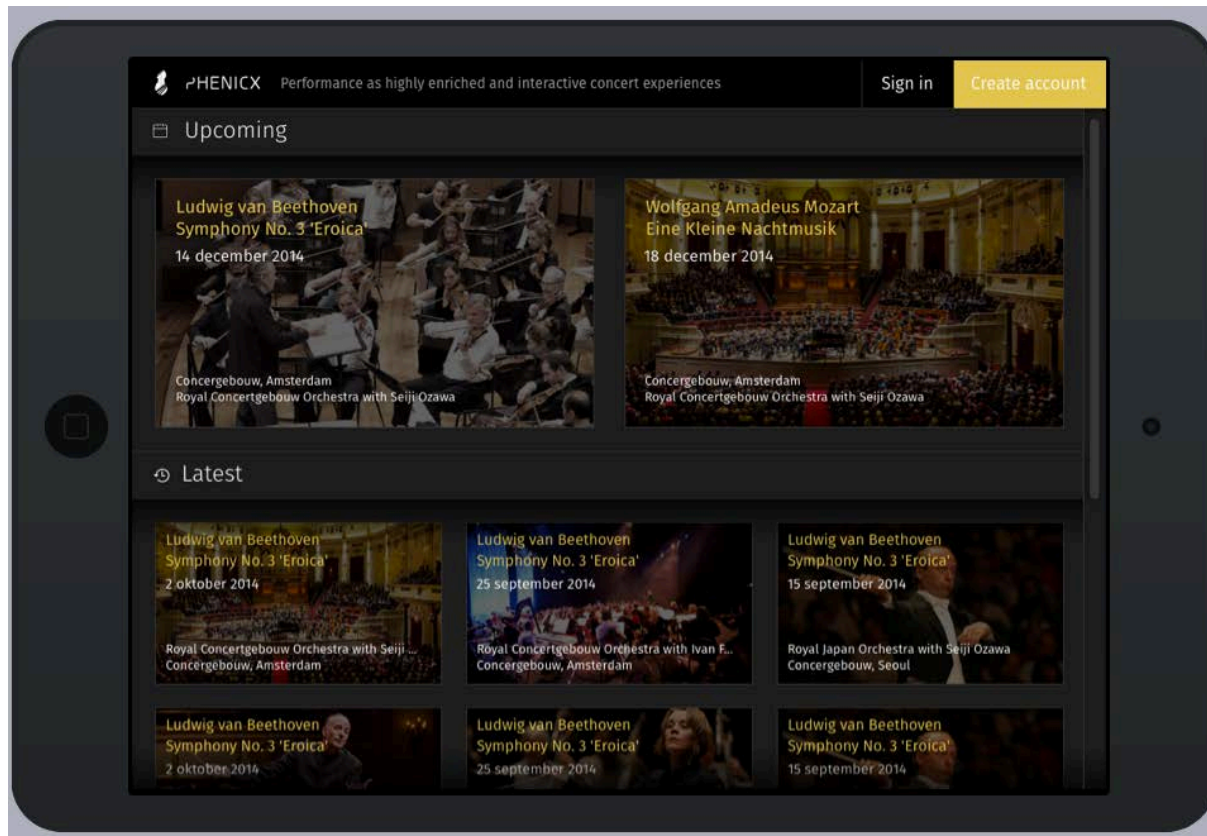
repoVizz plataforma online para el análisis y procesado de datos multimodales <http://repovizz.upf.edu>

 <https://youtu.be/c7pmDvkKY7A>

Resultados

Prototipo integrado – Experiencia de concierto avanzado

<https://youtu.be/7kxS8nbIDYk?list=PLp2Ln4EE0hNqdr5avJmNrro3c5MJP4Ve2>

Resultados

Únete a la orquesta

- Captura de gestos del director
- Diseño de herramientas educativas y lúdicas

Orquestra
simfònica
del Vallès

Conclusión

PHENICX intenta mejorar la experiencia de un concierto:

- Primeros **prototipos** desarrollados integrando diferentes casos de uso
- Evaluación con **audiencia** de RCO (7 de Febrero de 2015), ESMUC (profesores de dirección y estudiantes) y *Singularity University* en Sevilla. Evento final en Barcelona (Mar'16)

<https://youtu.be/TclRTghPdmM?list=PLp2Ln4EE0hNqdr5avJmNrr03c5MJP4Ve2>

- Énfasis en la visualización, la interacción y nuevos formatos

Perspectivas de futuro

Trabajo futuro:

- Oportunidades la **tecnología musical** para preservar, disfrutar y “revivir” un concierto
- Dotarlo de “**interactividad**” para nuevas/diferentes audiencias → niños, jóvenes, otros estilos
- Potenciales **aplicaciones pedagógicas**, ayuda al músico
- Limitación **información digital validada** → TROMPA (H2020 REFLECTIVE-6 2015)

Información de contacto:

<http://phenicx.upf.edu>

phenicx@upf.edu

alba.rosado@upf.edu