

Kennis en Kunst

Kunstenaars kunnen zich door van alles laten inspireren. Tijdens de workshop van Gabriel Paiuk zagen we dat zelfs natuurkunde een bron van inspiratie kan zijn. Kunst is dan niet alleen maar mooi of grappig om naar te kijken, maar kan je ook echt iets leren over de wereld om je heen.

- *Kan je iets heel ingewikkelds begrijpelijk maken met een kunstwerk?*
- *Leer je net zoveel door naar een kunstwerk, plaatje of filmpje te kijken als wanneer je een boek leest?*
- *Kan zo iets als een wiskundige formule net zo'n goede inspiratiebron zijn voor een kunstwerk als een gevoel of emotie?*

Voorbeelden

Penrose Betegeling

De Britse natuurkundige Roger Penrose bedacht in de jaren '70 van de vorige eeuw een patroon dat bestaat uit figuren die zichzelf nooit letterlijk herhalen, maar waar wel een zekere logica achter zit. Dit patroon noemen we een *Penrose Tiling* (of *Penrose Betegeling* in het Nederlands). Het patroon verloopt volgens een ingewikkelde wiskundige formule, maar die je hoeft je niet per se te begrijpen

om het mooi (of lelijk) te vinden. Hoewel Penrose het patroon voor het eerst ontdekte werden soortgelijke patronen al veel eerder gebruikt bij Perzische en Afrikaanse tempels. Hier zie je dus hoe wetenschap een inspiratiebron kan zijn voor kunst.

Weirs – Alvin Lucier

De Amerikaanse

componist Alvin Lucier laat zich voor zijn muziek inspireren door natuurkundige principes. Bij zijn compositie *Weirs* bespeelt iemand een elektrische gitaar in een kamer met trillende voorwerpen. De voorwerpen in de kamer gaan echter pas meetrillen als de gitaar een noot speelt met dezelfde frequentie als deze voorwerpen. Alvin Lucier gebruikt dus wetenschap als inspiratiebron en onderdeel van zijn muziek.

Workshopvoorbeelden

- Maak met een groep in Minecraft een bouwwerk/kunstwerk dat geïnspireerd is op iets wat je het afgelopen jaar tijdens een vak geleerd hebt op school.
- Leg een natuurkundig, wiskundig of scheidkundig principe uit aan een groep door middel van een bouwwerk/kunstwerk in Minecraft.

Ben jij je avatar?

Tijdens de workshop van Jeroen Pauw bespraken we of social media jongeren onzeker maken. Op internet kun je immers zijn wie je wilt. Met behulp van Instagramfilters kun je je profielfoto mooier maken, je kunt via online games het uiterlijk van je avatar precies vormgeven zoals je zelf wilt en je kunt met je profiel jezelf zelfs een nieuwe naam geven.

- *Kun je iemand herkennen aan zijn avatar?*
- *Ben je online iemand anders dan in de offline wereld?*
- *Maken perfect gefotoshopte foto's je onzeker?*
- *Durf je meer als avatar?*

Voorbeelden

De instagramfilters van HERVISIONS

De Britse kunstenaars Chloe Feinberg en Zaiba Jabar richtten in 2019 het platform HERVISION op. Vanuit dit platform organiseerden ze in het Tate Modern-museum de tentoonstelling Face-Up! waarbij mensen zelf hun Instagramfilters leerden maken. Zij riepen mensen op om filters te bedenken waardoor ze er niet perse 'mooier' uitzagen dan in werkelijkheid, maar om hun foto's om te toveren in een soort kunstwerken.

Travis Scott in Fortnite

Toen de hele wereld in lockdown en alle podia dichtgingen, besloot de Amerikaanse rapper Travis Scott om vijf optredens te geven in de game Fortnite. Hij liet een Minecraftserver ombouwen tot een digitaal festivalterrein en trad op als een reusachtige digitale avatar van zichzelf. De show werd door meer dan 20 miljoen mensen bekeken.

Inmiddels hebben ook Marshmellow, Deadmau5, Steve Aoki en Diplo als avatars opgetreden in een Fortnite-server.

Workshopvoorbeelden

- Leer de deelnemers hoe ze in Minecraft hun eigen skin kunnen ontwerpen. Geef ze daarna de opdracht om hiermee een Minecraft-avatar van zichzelf te maken die er compleet anders uitziet dan hoe ze er in de offline wereld uitzien, maar waarvan iedereen toch in één keer kan herkennen wie het is.
- Laat alle deelnemers een avatar of alias (alternatieve naam) aanmaken/aannemen. Doe vervolgens met de deelnemers een 'over-de-streep-sessie'/Challenge Day.

Flipping the Fake

Lang niet alles dat in de online wereld bestaat, bestaat ook in de offline wereld. Soms vormt de online wereld een inspiratie voor de offline wereld, of andersom. Tijdens de workshop van Arne Hendriks bedachten we bijvoorbeeld online restaurants die offline misschien geneens zouden kunnen bestaan; een restaurant dat helemaal gemaakt is van kaas of een restaurant waar ze patat EN sushi serveren. Of zouden deze restaurants, misschien met een beetje digitale hulp, wel echt kunnen bestaan?

- *Moet alles op het internet ook in de offline wereld bestaan?*
- *Kan iets tegelijkertijd online en offline bestaan?*

Voorbeelden:

Lil Miquela

De Amerikaanse influencer Lil Miquela wordt door miljoenen mensen gevolgd op Instagram en haar muziek is erg populair op Spotify. Dit is extra bijzonder omdat Lil Miquela niet echt bestaat. Ze is gemaakt met behulp van CGI en Artificial Intelligence. Niemand wist dit totdat het bedrijf Brud Records bekendmaakte dat ze een virtueel personage was. Dat maakte voor haar populariteit niks uit, ze wordt nog steeds

door miljoenen mensen gevolgd.

Gorillaz

Gorillaz is een virtuele band die bedacht is door muzikant Damon Albarn en striptekenaar Jamie Hewlett. Albarn bedenkt en schrijft de muziek voor de band en Jamie Hewlett bedenkt het uiterlijk van de bandleden en schrijft bizarre verhalen die de inspiratie vormen voor de songs. Het eerste optreden van de band was tijdens de Grammy Awards, hierbij traden ze op als hologrammen. Tegenwoordig zie je bij een optreden van Gorillaz Damon Albarn zelf live op het podium staan met een band en laten ze animaties van de tekening van Jamie Hewlett zien op een groot scherm.

Workshopvoorbeelden

- Leer de deelnemers iets in Minecraft dat ze (ook) in de offline wereld kunnen maken/doen.
- Bedenk een workshop die zich deels in Minecraft afspeelt en voor een deel in de offline wereld.
- Organiseer een workshop die alleen maar in Minecraft kan plaatsvinden.

Community of filterbubbel?

Tijdens de workshop met Shaun Blezard maakten we met z'n allen muziek, ook al waren we niet in dezelfde ruimte. Het internet kan zo mensen van over de hele wereld samenbrengen. Animefans van over de hele wereld kunnen elkaar ontmoeten op animefora en muzikanten uit heel Europa maken via Zoom muziek met elkaar. Door de algoritmes van social media krijg je op internet echter wel vooral te zien wat je zelf al interessant vindt, of meningen waar je het al mee eens bent. Door deze 'filterbubbel' wordt je blik op de wereld steeds kleiner.

- *Hoe kun je met behulp van het internet samen iets maken, zonder dat je op dezelfde plek bent?*
- *Hoe brengt internet mensen samen?*
- *Hoe zet internet mensen juist tegenover elkaar?*

Voorbeelden

100 Geecs

100 Geecs is een experimenteel popduo dat uit Laura Les en Dylan Brady. Dylan Brady woont in Los Angeles woont en Laura Les in Chicago, meer dan 2.000 kilometer uit elkaar! Hoewel ze ver uit elkaar wonen, kunnen ze toch samen muziek maken. Dit doen ze door Logic-files (een computerprogramma waarmee je songs en beats kan maken) naar elkaar heen en weer te sturen met ideeën voor liedjes, die ze vervolgens uitwerken tot volledige songs. 100 Geecs laat zo zien hoe je samen ook samen kan maken als je héél ver van elkaar bent. Leuk detail: hun eerste optreden was in een Minecraft-server!

Cambridge Analytica

Het Britse bedrijf verzamelde vanaf 2013 data-gegevens van miljoenen Facebook-gebruikers om politici tips te kunnen geven over hoe ze campagne konden voeren. Met deze gegevens maakten ze profielen van hoe je bepaalde groepen mensen het beste kon overtuigen van bepaalde standpunten en meningen en zo op je te laten stemmen. Dit deden ze echter zonder de gebruikers om toestemming te vragen. Toen dit allemaal boven water kwam in 2018 werd het bedrijf opgeheven.

Workshopvoorbeelden

- Maak tijdens de workshop als groep één kunstwerk of performance in Minecraft. Zorg ervoor dat iedereen evenveel bepaalt hoe het er uit komt te zien.
- Organiseer een discussie of debat in Minecraft. Bedenk een setting en regels waardoor het debat ordelijk en netjes verloopt.