

Nombre: José Lebrero

Cargo: Director

Entidad: Museo Picasso Málaga

CV:

1996-2002: Conservador jefe del Departamento de Exposiciones en el Museu d'Art Contemporani de Barcelona.

2003-2009: Director del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (Sevilla)

Desde octubre de 2009 es director artístico del Museo Picasso Málaga donde ha comisariado numerosas exposiciones.

Nombre: Keir Winesmith
Cargo: Head of Digital
Co-author “The digital Future of Museums”
Entidad: The National Gallery of Australia

Shaping the Future of Museums

The unique relationships we each have with the museums, galleries and other organisations that record, share and conserve our community’s culture are varied and complex. In many successful organisations, these relationships are built on trust, relevance, connection and learning. However, the context in which most such organisations were founded (many more than a 100 years ago) is different in myriad ways from our digitally mediated present. This talk will explore the most impactful of today’s trends and suggest ways that museums and cultural organisations can survive and thrive in an unpredictable future.

CV:

Dr. Keir Winesmith is a strategist and theorist, working at the intersection of digital and culture. He is currently the Head of Digital at the National Gallery of Australia. He is also the co-author of the ‘Digital Future of Museums: Conversations and Provocations’ with Dr. Suse Anderson, co-founder of the Sydney Cultural Data Salon with Dr. Lizzie Muller, and mentors CEOs through the Australia Council for the Art’s CEO Digital Mentoring program. In 2020 he was the Digital Collections Catalyst in Residence at the State Library of Queensland and in 2018 was named in Fast Company's 100 Most Creative in Business.

Over the last two decades he has produced and collaborated on a range of award-winning digital and cultural projects in Australia, Europe and the United States. His work has been featured in the New York Times, Wall Street Journal, San Francisco Chronicle, National Public Radio, Australian Broadcasting Service, Radio NZ, WIRED magazine and others.

Nombre: Montxo Algora
Cargo: Director
Entidad: ArtFutura

El Arte es como la Sangre

Nuestro mundo se ha transformado: Si hace escasos treinta años, sólo tenían acceso a Internet, unos pocos miles de personas, actualmente la cifra se eleva a más de 4.600 millones.

Y a lo largo de estos 30 años, hemos recorrido un trayecto apasionante: Desde la primera expansión de los ordenadores personales (años 80), a la irrupción de la Realidad Virtual (1989), al desarrollo de la World Wide Web (1993) y las primeras aplicaciones creadas mediante Inteligencia Artificial.

Y, sin embargo, el gran impacto de las nuevas tecnologías digitales, todavía no ha llegado. Vivimos en tiempos exponenciales. Y según vaya creciendo el poder de los procesadores, en progresión geométrica, nos enfrentaremos a inmensos retos que nos marcan y marcarán como especie. El Big Data, la Inteligencia Artificial, el Internet en 3D, el desarrollo en profundidad de las Redes Sociales... son sólo la punta del iceberg. Nuestro mundo se transformará más rápidamente en los próximos años. Y el arte es crucial para entender la simbiosis entre humanidad y tecnología.

El arte es como la sangre: Ha de fluir constantemente para mantener su poder. Y cuando los medios - a través de los cuales se expresa - no se expanden, el arte encuentra nuevos cauces que lo elevan - casi mágicamente - a un nivel superior.

CV:

Montxo Algora es fundador de ArtFutura (www.artfutura.org) y ha dirigido sus treinta ediciones, presentando temas como Tecnología Humanizada, Mente Global, La Promesa Digital, Inteligencia Colectiva y La Segunda Piel.

Desde Enero de 1990, la muestra de Cultura y Creatividad Digital ArtFutura ha explorado los proyectos y las ideas más importantes surgidas en el panorama internacional del New Media, la Realidad Virtual, el Diseño de Interacción y la Animación Digital en ciudades como Barcelona, Buenos Aires, Ibiza, Londres, Madrid, Montevideo, Roma y muchas otras.

ArtFutura trata de anticipar el futuro del arte asociado a las nuevas tecnologías con la participación de artistas y pensadores tales como William Gibson, Laurie Anderson, Moebius, Hiroshi Ishii, David Byrne, Howard Rheingold, Timothy Leary, Tetsuya Mizuguchi, Rebecca Allen, Brian Eno, Marcel.Í Antúnez, Xení Jardín y muchos otros.

Montxo Algora también ha dirigido proyectos como "Memory Palace", sobre un texto original de William Gibson y música de Peter Gabriel y John Paul Jones. Y ha comisariado exposiciones como "Máquinas&Almas" (2008) para el Museo Nacional Reina Sofía de Madrid (con más de 450.000 visitantes) así como la exposición colectiva "Creature Digitali" en Roma en el 2017.

Nombre: András Szántó

Cargo: Estratega cultural y consultor especialista en museos e instituciones de arte

Asserting relevance: a new landscape of opportunity for museums

Changing patterns of cultural participation, new technologies, a global pandemic, a reckoning over systemic injustice, and recently, war in Europe are accelerated change in museums. Drawing on insights from his recent book, *The Future of the Museum: 28 Dialogues*, the New York-based Museum strategist surveys how institutions are working to assert their relevance in the 21st century.

CV:

András Szántó Ph.D. advises museums, foundations, educational institutions, and corporations on cultural strategy and program development, worldwide. His writings have appeared in *The New York Times*, *Artforum*, *Artnet*, and *The Art Newspaper*, among other publications. His most recent book is *The Future of the Museum: 28 Dialogues* (Hatje Cantz, 2020).

Nombre: Michela Rota
Cargo: Grupo de Trabajo sobre Sostenibilidad
Entidad: ICOM

The H.E.L.P Project and sustainability

The H.E.L.P Project (Heritage Education New Web Formats And Free Licences Opportunities For Dissemination, Co-creation And Open Data) aims at identifying an innovation path for museum education. The aim of H.E.L.P is to guide museums through a self-assessment process and to support them into the realization of digital projects for heritage education, based on open licenses. A specific focus is dedicated to sustainability. H.E.L.P is one of the projects selected by 2021 Solidarity Projects of ICOM. The lead of the project is ICOM Italy, the other partners are ICOM Portugal, ICOM Czech Republic and the Working Group on Sustainability.

More info: The HELP project aims at identifying an innovation path for museum education: starting by considering the huge digital experimentation carried out during the Covid-19 period and selecting ideas worth keeping for the post-pandemic. Free licensing and open data can definitely be an asset for museums' resilience. Through the proposal of new models for museum practice, the HELP project focuses on bringing out advantages of free licensing and public domain for a better audience engagement and the opportunities of open data for museum education and communication. HELP encourages participation and active reuse of digital reproduction of museum's collections and provides museums with the fundamental guidelines for a correct legal approach. Main target of the project are small museums.

CV:

Michela Rota, Architect, PhD in Cultural Heritage in the frame of Sustainability Science & Museums. Museum and Sustainability Specialist. Member of the ICOM Working Group on Sustainability (ICOM_WGS) and Coordinator of the Regional Coordination ICOM - Italy Piemonte e Valle D'Aosta. Author of scientific articles and the book "Musei per la Sostenibilità integrata" (EN: Museums for the Integrated Sustainability, Editrice Bibliografica 2022 - Second Edition). From 2008 to 2017, research fellow at the Energy Department - Politecnico di Torino (research activities on museums and built heritage, methodologies for cultural heritage analysis and enhancement for preventive conservation, environment sustainability, access through smart technology). She works on research, museology and architectural projects with sustainability at the core. She develops strategic projects for the enhancement of museums and built heritage. She delivers lectures at national and international conferences.

Nombre: Sarah Sutton

Cargo: Chief Executive Officer Environment and Culture Partners

Entidad: Environment and Culture Partners

Sustainability in the Museum: Going “Green”

This presentation is an overview of the US cultural sector’s progress in adopting sustainable practices, and then explores the sector’s growing role in national and international recognition of climate change. Local, regional, and national coalitions of museums, zoos, gardens, and historic sites are highlighting how institutions and cultural heritage are at serious risk in a changing climate, and how they are community assets in fighting climate change when they are included in multi-sector partnerships.

There are outstanding examples of this work at the Phipps Conservatory, ECHO Leahy Center, and Minnesota Science Center and the Detroit Zoological Society. It’s critical that their work is scaled across the sector and in partnerships with other groups.

CV:

Sarah Sutton is a 35-year museum professional who has been connecting cultural institutions to environment and climate change practices for the last 15 years. In 2021 she turned her US-based one-woman company, Sustainable Museums, into the nonprofit Environment & Culture Partners (ECP). This change was prompted by the urgent need to accelerate the cultural sector’s action and public engagement on climate change. ECP has a larger team and as a nonprofit has better access to funding. ECP creates partnerships among museums, zoos, gardens, and historical sites, with local governments, funders, and other nonprofits to cooperate on climate action. ECP conducts research and builds knowledge that helps more organizations and individuals change assumptions and practices for a cleaner, healthier, more resilient world.

As examples, ECP organizes the US cultural sector’s participation in American is All In, the largest coalition of nonfederal organizations supporting the Paris Agreement. ECP also leads two energy projects: a federally-funded grant to create an energy carbon footprint of the US museum sector, and a privately funded grant award program to art museums on energy efficiency and clean energy generation.

Nombre: Carmen Olivie
Cargo: Directora
Entidad: Eulen Art

Sostenibilidad en exposiciones temporales

Una de las actividades punteras en el portfolio de servicios de Eulen Art se refiere a la ideación, diseño producción y gestión de exposiciones temporales para nuestros clientes.

En nuestra intervención, desgranamos las claves de una iniciativa innovadora, implementada para este servicio en colaboración con el Departamento de Medio Ambiente de Grupo EULEN. Así, nuestra ponencia versará sobre los niveles de sostenibilidad de la actividad, analizando sus diversas fases, el trabajo de los agentes y proveedores que intervienen en el proceso, la identificación de los factores que dificultan la implantación de prácticas sostenibles en museografía y las soluciones que hemos decidido adoptar. La mejora ambiental en nuestra actividad y la concienciación de clientes y proveedores es un compromiso de Eulen Art con el entorno, a través de la promoción de prácticas que reduzcan el impacto medioambiental y potencien un modelo de desarrollo más sostenible.

CV:

Carmen Olivie es, desde 2014, Directora de EULEN Art, firma del Grupo EULEN especializada en servicios para el Arte y el Patrimonio Cultural. Sus casi cuarenta años de experiencia profesional en dirección y gestión de empresas de contenidos (editorial, arte y cultura) tanto en compañías españolas (Ediciones Urbió, Grupo Everest, Grupo Eulen) como en multinacionales (The Walt Disney Company) le permiten conocer a fondo distintos tipos de empresas, sus dinámicas y el valor de la innovación aplicada al mundo de los contenidos y sus públicos. Licenciada en Geografía e Historia (especialidad Historia de Arte) por la Universidad Complutense de Madrid, ha completado su formación en Italia, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Es ponente de temas de Arte y Patrimonio Cultural y habla cinco idiomas. Colabora regularmente como docente con EAE *Business School* y la UCM.

Nombre: Borja Daniel González

Cargo: Jefe Técnico Comercial del Departamento de Medio Ambiente

Entidad: Grupo Eulen

Eventos medioambientalmente sostenibles: Cómo caminar juntos hacia el Net Zero

Uno de los aspectos medioambientales más significativos y de mayor relevancia en los últimos años ha sido el calentamiento global y el cambio climático asociado al mismo. El principal impacto sobre este fenómeno de cualquier actividad de origen humano, viene motivada por la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la atmósfera, y de ellos principalmente el dióxido de carbono, más conocido como CO₂. Por ello, calcular la huella de carbono en eventos puede ser un indicador a emplear para describir el impacto total que los mismos tienen sobre el clima, permitiendo a los organizadores identificar todas las fuentes de emisiones de GEI y establecer con fundamento medidas de reducción y compensación efectivas, convirtiéndose por tanto en eventos sostenibles y neutros en carbono.

El análisis de la huella de carbono de un evento, como la de una exposición de un museo, debe abarcar todas las etapas del desarrollo del evento (diseño-preparación-montaje-desarrollo-desmontaje) y da como resultado un dato que puede ser utilizado como indicador ambiental global del mismo, y como punto de referencia básico para el inicio de actuaciones de reducción de todo tipo de consumos. En todo caso, el ejercicio de cálculo de la huella de carbono es un requisito indispensable para los eventos sostenibles del siglo XXI.

CV:

Borja Daniel González González es Ingeniero Técnico Forestal (Universidad de Oviedo), Ingeniero Superior de Montes (Universidad de Santiago de Compostela), Máster en Investigación Agraria y Forestal (USC) y Doctor Ingeniero Superior de Montes (Universidad de Santiago de Compostela). Ha desarrollado gran parte de su carrera científica (desde 2007 hasta 2018) en centros de investigación y educación de renombre y reconocimiento mundial en España, como el Centro de Investigación Forestal INIA-CSIC en Madrid, la Universidad de Huelva (UHU) y la Universidad de Santiago de Compostela (USC), así como en Universidades y centros de investigación en el extranjero (Suecia, Canadá, Estados Unidos e Inglaterra). También ha sido profesor universitario en Universidades Españolas y extranjeras, con numerosas contribuciones a congresos internacionales, estadías científicas atendidas y es actualmente revisor de revistas científicas de alto impacto (JCR). Desde hace 3 años y medio trabaja como Jefe Técnico Comercial en el departamento de Medio Ambiente del Grupo Eulen, siendo el responsable de definir y acometer proyectos innovadores y de investigación en el contexto actual del cambio climático, energías renovables y el Medio Ambiente.

Nombre: Clotilde Entrecanales
Cargo: Responsable del Área de Experiencias
Entidad: ACCIONA Cultura

Exposiciones Inmersivas: Llevando el arte más allá de los límites tradicionales

Indudablemente, los museos e instituciones culturales juegan un papel importante como agentes sociales y espacios comunicativos. No obstante, una aceleración por parte de la sociedad civil en el uso de la tecnología como herramienta comunicativa y una transformación sin precedentes en la forma de consumir y producir cultura, nos obliga a redefinir nuestros planteamientos y expectativas. Nos preguntamos: ¿Cómo pueden los museos y agentes culturales hacerse oír en la era del *selfie*, de la información masiva y del entretenimiento fácil? ¿Dónde están los límites entre la discreta cultura de élites y el espectáculo de masas? ¿Pueden las nuevas tecnologías llegar a desplazar al museo tradicional? ¿Son las obras originales lo que definen la calidad y autenticidad de una exposición, o es la narrativa? Y, finalmente: ¿Cuál es el papel de la empresa privada ante este cambio de paradigma en la cultura?

Hablaremos del fenómeno de las exposiciones inmersivas como ejemplo de innovación cultural y de transformación en formatos de visita. En concreto, utilizaremos el caso de la exposición inmersiva *Vida y Obra de Frida Kahlo* para estimular el debate y revisar conceptos – en ocasiones sobre utilizados – como lo ‘inmersivo’, la ‘autenticidad’, y el concepto de ‘exposición’.

CV:

Clotilde Entrecanales es Responsable del Departamento de Experiencias en ACCIONA Ingeniería Cultural. Tiene amplia experiencia en el desarrollo de conceptos expositivos y contenidos para diversas exposiciones temporales y museos para clientes corporativos, gubernamentales y privados. También ha trabajado como consultora en proyectos de planificación museística y desarrollo patrimonial. Entre los últimos proyectos desarrollados en Acciona Cultura, destaca el proyecto *Vida y Obra de Frida Kahlo*, donde Clotilde llevó la dirección y coordinación, y el concurso ganador para el diseño del Real Madrid Experience.

Completó su máster en Historia del Arte en el Courtauld Institute of Art con una distinción, especializándose en las artes de Irán y el islam. En 2017 obtuvo el Premio Courtauld a la mejor disertación de maestría por su investigación sobre el mecenazgo y la pintura en el período safávida tardío. Tras su trabajo como catalogadora junior en Sotheby's Londres, Clotilde se incorporó al Sector Cultural de la UNESCO en París como desarrolladora de contenidos para dirigir el equipo editorial de la campaña digital #Unite4Heritage para la salvaguarda del patrimonio cultural.

Nombre: Carla Prat

Cargo: Directora Artística de Experiencias y 'Vida y Obra de Frida Kahlo'

Entidad: ACCIONA Cultura

Exposiciones Inmersivas: Llevando el arte más allá de los límites tradicionales

Indudablemente, los museos e instituciones culturales juegan un papel importante como agentes sociales y espacios comunicativos. No obstante, una aceleración por parte de la sociedad civil en el uso de la tecnología como herramienta comunicativa y una transformación sin precedentes en la forma de consumir y producir cultura, nos obliga a redefinir nuestros planteamientos y expectativas. Nos preguntamos: ¿Cómo pueden los museos y agentes culturales hacerse oír en la era del *selfie*, de la información masiva y del entretenimiento fácil? ¿Dónde están los límites entre la discreta cultura de élites y el espectáculo de masas? ¿Pueden las nuevas tecnologías llegar a desplazar al museo tradicional? ¿Son las obras originales lo que definen la calidad y autenticidad de una exposición, o es la narrativa? Y, finalmente: ¿Cuál es el papel de la empresa privada ante este cambio de paradigma en la cultura?

Hablaremos del fenómeno de las exposiciones inmersivas como ejemplo de innovación cultural y de transformación en formatos de visita. En concreto, utilizaremos el caso de la exposición inmersiva *Vida y Obra de Frida Kahlo* para estimular el debate y revisar conceptos – en ocasiones sobre utilizados – como lo 'inmersivo', la 'autenticidad', y el concepto de 'exposición'.

CV:

Carla Prat es Directora Artística del Departamento de Experiencias y de la exposición inmersiva 'Vida y Obra de Frida Kahlo'. Con amplia experiencia en el sector cultural, ha participado en diversidad de proyectos expositivos internacionales desarrollando planes interpretativos y curatoriales, así como consultoría en proyectos de planificación museística y desarrollo patrimonial. Máster en museología por la Reinwardt Academy en los Países Bajos, postgraduada en Gestión y Dirección de Empresas e Instituciones Culturales por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y licenciada en Bellas Artes por la Universidad Europea de Madrid.

Entre los últimos proyectos que ha desarrollado se encuentra el Real Madrid Experience y el pabellón de Sostenibilidad de la Exposición Universal de Dubái. Previamente trabajó como asesora académica para el Museo Memoria y la Tolerancia, y como consultora independiente para proyectos relacionados con memoria y narrativas expositivas en Latinoamérica. Anteriormente, trabajó como investigadora junior en el Tropenmuseum de Ámsterdam y el Van Abbemuseum en Eindhoven. Carla fue profesora del Instituto Cultural Helénico en la Ciudad de México e impartió clases en la Universidad del Externado de Colombia y también es miembro del consejo de dirección del Comité Internacional del ICOM para Museos en Memoria de las Víctimas de Crímenes Públicos (ICMEMO por sus siglas en inglés).

Nombre: Irini Mirena Papadimitriou

Cargo: Creative Director

Entidad: FutureEverything

Inspiring action, interrogating, caring, thinking, connecting, transforming, pushing boundaries, empowering, debating, giving hope are some attributes one can think of when it comes to arts and culture. Many art institutions excel in these, bringing people together and providing a sense of shared, collective place and community. Apart from helping us learn from histories - including hidden ones, creating links with heritage and allowing stories to be told, museums and cultural institutions can be spaces of much needed change, addressing urgent societal issues, asking important questions and offering us a multitude of perspectives and new ways to look at the past, present and future.

On the other hand, we can't ignore the fact that museums and cultural institutions - not to mention the art world itself - can also be elitist, inaccessible, and non-neutral spaces that operate in hierarchies, and replicate the structures and politics that create them.

At a time of ongoing crises, division and uncertainty, how can museums and cultural institutions help us reflect on and shape our society in better ways? How can cultural institutions address and engage with challenges in an age of accelerated technological applications and quantified societies, where digital bureaucracies, monitoring and profiling infrastructures, not only replicate but augment existing inequalities, racism and unfairness? Cultural institutions are needed more than ever in turbulent times. This presentation will explore the role and potential of art institutions in contemporary society, not just as reacting and reflecting spaces, but as leading spaces creating change.

CV:

Irini Papadimitriou is a curator and cultural manager, whose practice draws on interdisciplinary and critical discourse to explore the impact of technology in society and culture, and the role of art in helping us engage with contemporary issues. Currently Creative Director at FutureEverything, an arts organisation and innovation lab in Manchester, she was previously Digital Programmes Manager at the V&A, where she initiated and curated the annual Digital Design Weekend festival and Digital Futures among other programmes; and Head of New Media Arts Development at Watermans, curating a year-round exhibitions programme, critical conversations and artistic commissions.

Her display, Artificially Intelligent, was exhibited at the V&A in 2018, confronting our complex relationships with technology and ideas surrounding AI, invisible technological infrastructures and boundaries of humanness. In June 2021, she curated the large-scale outdoor exhibition YOU and AI: Through the Algorithmic Lens, accompanied by an online programme of events, for the Onassis Foundation in Athens. The exhibition, exploring how algorithmic systems are constructed and defined, and how they impact society and our perception of the world, brought 25 large scale installations by international artists in central Athens' biggest public park.

Irini has been a co-curator for the Arts & Culture experience at Mozilla Festival and she is a co-founder of Maker Assembly, a critical gathering about maker culture. She is an Industry Advisory Group member for SODA (School of Digital Arts) at Manchester Metropolitan University, and an Advisory Board member for ONX Studio, a new major collaboration between Onassis USA and New Museum's cultural incubator NEW INC. She has been a recipient of curatorial research programmes including MOBIUS (Finnish Institute), Art Fund, Mondriaan Fonds and British Council. She has been mentoring artists, lecturing internationally and has served as a jury member for Ars Electronica, Lumen Prize, D&AD, EU STARTS and ACM Siggraph.

Nombre: Javier Pantoja
Cargo: Jefe del Área de Desarrollo Digital
Entidad: Museo Nacional del Prado

Lo digital en la estrategia del Museo Nacional del Prado: alcance, acciones y actores

En estos años se han sucedido diferentes acciones, programas y proyectos que han conformado la actual presencia del Prado en internet. Esta actividad se ha llevado a cabo en diversos campos: webs, redes sociales, aplicaciones, videojuegos, plataformas de contenidos, experiencias inmersivas, videos, directos, etc. Tal fue el volumen y la relevancia de esta actividad digital que fue clave en los meses del confinamiento en los que el Museo permaneció físicamente cerrado pero más abierto que nunca. Esta estrategia digital no es posible sin la implicación de todos los departamentos del Prado, desde lo educativo a la difusión incluyendo la gestión interna del Museo y su propia infraestructura tecnológica, convirtiéndose así en uno de los principales puntos de la estrategia general de la institución en los últimos años. En un mundo como el actual donde la simulación y la virtualización de la realidad parece desplazar a la experiencia estética, repensar lo digital desde la actividad de los museos supone reflexionar sobre el presente de los mismos y el futuro de la propia sociedad.

CV:

Desde el año 2015 soy Jefe del Área de Desarrollo Digital del Museo Nacional del Prado. Forman parte de mi responsabilidad el diseño y coordinación de la estrategia digital y la gestión y desarrollo de la infraestructura informática de la institución. También está entre mis funciones, la coordinación de la transformación digital Museo entendida como optimización y actualización de los procesos de gestión y de administración del conocimiento.

En 2019 dirigí el proyecto la "Línea del tiempo y lectura aumentada" donde se aplicaba por primera vez Inteligencia artificial a la difusión de las colecciones del Prado; así como el canal específico en el website con motivo del Bicentenario del Museo con especial énfasis en los proyectos de memoria documental. Dirigí el proyecto "El Prado en la web" que tuvo entre sus hitos el lanzamiento de la web semántica del Museo, la cual, cosechó o dos premios Webby 2016 como la mejor web de una institución cultural.

De 2008 a 2015 fui Jefe de Servicio Web y Comunicación online del Museo Nacional del Prado. Como tal, dirigí los websites institucionales del Museo, así como el dedicado específicamente a la obra de Goya. También coordiné proyectos como Obras maestras del Prado en Google Earth, apps como Second Canvas, o la incorporación del Museo del Prado a la plataforma iTunesU, entre otras.

En esa etapa, Inicé y coordiné la comunicación digital del Prado en redes sociales (Twitter, Facebook, G+, etc.) También la realización de videos explicativos sobre las restauraciones, conferencias y exposiciones del Museo que fueron publicados en el canal del Museo creado YouTube gestionado por el Servicio. Todos estos canales alcanzan hoy una especial relevancia en el entorno de los Museos e Instituciones Culturales a nivel tanto nacional como internacional.

Nombre: Ricardo Maturana

Cargo: CEO

Entidad: GNOSS

Sostenibilidad en el museo: ¿Cómo pueden las organizaciones culturales ayudar a crear comunidades habitables y saludables?

CV:

Ricardo Alonso Maturana (Bilbao, 1962), licenciado en Filosofía pura por la Universidad de Deusto y Doctor en Sociología por la UNED, es el Fundador y CEO de GNOSS, empresa tecnológica dedicada a la construcción y explotación de grafos de conocimiento, una forma de integrar y representar la información que permite descubrir e investigar cualquier tema de una forma más profunda e intuitiva y disfrutar de una web más semánticamente consciente. Ha sido responsable de la dirección, diseño y conceptualización del proyecto GNOSS y de sus servicios.

Este año, GNOSS ha lanzado Gnos Semantic AI Platform 5.0 - cuyos principales componentes son: GNOSS Knowledge Graph Builder, GNOSS Semantic Application Server y GNOSS Sherlock NLU-NERD. Tendrá una versión open source que se publicará este trimestre, para facilitar que nuestra tecnología pueda ser utilizada por cualquier integrador.

Ricardo Maturana es también promotor de Didactalia, un ecosistema social de aprendizaje y conocimiento en la red, que dispone de más de 100.000 recursos útiles para enseñar y aprender abiertos a toda la comunidad educativa.

Organizaciones y empresas como el Museo del Prado, Patrimonio Nacional de España, Instituto de Salud Carlos III, BBVA, Grupo ADVEO, Grupo Santillana, Universidad de Deusto, Instituto Geográfico Nacional, Fundación COTEC, Triodos Bank, Previsión Sanitaria Nacional, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Universidad de Murcia o los Gobiernos del País Vasco, La Rioja, Castilla la Mancha y Aragón son algunos de sus clientes.

R. Maturana, ha participado como ponente o profesor a nivel nacional e internacional en numerosas conferencias y actividades de formación y capacitación en las áreas de transformación digital, gestión de conocimiento, web semántica, linked data o datos enlazados, tecnologías cognitivas, learning analytics y educación y aprendizaje a lo largo de toda la vida. Asimismo, ha publicado diversos libros, artículos científicos y de divulgación y desarrolla una intensa actividad investigadora, divulgadora y formativa.

Nombre: Fernando García-Dory

Cargo: Artista y comisario

Sostenibilidad en el museo: ¿Cómo pueden las organizaciones culturales ayudar a crear comunidades habitables y saludables? Cultivando espacios de regeneración cultural a la luz del legado rural

Actualmente confrontamos el reto de repensar nuestro modelo de crecimiento sobre la base de una conciencia de inclusión social y sostenibilidad ambiental. El sistema del arte contemporáneo y sus instituciones no es ajeno a este reto, si no que más bien podríamos considerar la creación cultural no solo como espacio de reflexión crítica sino también como espacio para experimentar con procedimientos y formas de hacer que sitúen el arte en los procesos de cambio social. Los artistas están abriendo campos de práctica, muchas veces fuera de los centros habituales de producción cultural, y renovando en este empeño muchas de las premisas habituales. La idea de para-institución o proyecto que supera dichas premisas desde su base parece un ejercicio de interés, y en este sentido Campo Adentro lleva más de una década generando colaboraciones y propuestas que aúnan arte, territorio y dinamización social.

CV:

Fernando García-Dory's work engages the relationship between culture and nature, as manifested in multiple contexts, from landscape and the rural, to desires and expectations in relation to identity, crisis, utopia and social change. Interested in the harmonic complexity of biological forms and processes, his work addresses connections and cooperation, from microorganisms to social systems, and from traditional art languages drawing to collaborative agro-ecological projects and actions. He studied Fine Arts and Rural Sociology and is preparing his PhD on Art and Agroecology. He was granted the Socially Engage Award by Creative Time New York, the Chamberlain Award and finalist of the Rolex Prize, He is fellow of Council of Forms (Paris) and board member of the World Alliance of Nomadic Pastoralists. He has developed projects and shown his work at Tensta Konsthalle, Van Abbe Museum, Reina Sofia Museum, SFMOMA, Pompidou Museum, Documenta 12 and Biennales of Gwangju, Istanbul and Athens. Since 2010 he has been developing a project about a para-institution called INLAND, in which to dissolve his authorship. For 2021 is preparing exhibitions at BALTIC Newcastle, Serpentine Galleries London, Madre Napoli, Biennales of Istanbul, Kosovo and Urals, and for Documenta 15. He is also coordinator of the European network on Rural Arts called Confederacy of Villages, supported by Creative Europe program and Carasso Foundation. INLAND (various locations in Spain) is a collaborative agency started in 2009 by Fernando García Dory. It provides a platform for diverse actors engaged in agricultural, social, and cultural production. During its first stage (2010–2013) and taking Spain as an initial case study, INLAND was engaged with artistic production in twenty-two villages across the country, nationwide exhibitions and presentations, and an international conference. This was followed by a period of reflection and evaluation, launching study groups on art and ecology, and a series of publications. Today INLAND functions as a collective focused on land-based collaborations and economies, and communities-of-practice as a substrate for post-contemporary art and cultural forms.

INLAND has a radio station, an academy, produces shows, and makes cheese. It is also a consultant for the European Union Commission on the use of art for rural development policies, while promoting a European Shepherds' Network, a social movement to question those same policies.

INLAND is currently coordinating the Confederacy of Villages network and has exhibited and worked with institutions such as the Istanbul Biennial (2015); Casco Art Institute, Utrecht (2015); Maebashi Museum (2016); Serpentine Gallery, London 2020); Casa do Povo, São Paulo; Centre Pompidou, Paris (2015); SAVVY Contemporary, Berlin (2019) and documenta fifteen.

Nombre: Jaime Solano

Cargo: Fundador

Entidad: GVAM

Sostenibilidad en el museo: *¿Cómo pueden las organizaciones culturales ayudar a crear comunidades habitables y saludables?*

Los museos son reflejo vivo de las comunidades y de su realidad. Son la casa de la esencia, de la expresión real de una comunidad. ¿Cómo hacer habitable una casa si no sabemos quién vive en ella? ¿Cómo hablar de comunidades saludables si no sabemos lo que sienten sus habitantes?

GVAM, crea representaciones digitales de lo real. Las aplicaciones para visitantes de museos producidas por GVAM permiten interpretar el pasado, el presente y la evolución en el tiempo de las comunidades que han dado forma a nuestra realidad.

Sin innovación tecnológica y contenidos digitales, hoy en día no podríamos entender el contexto de las obras del Prado, las vanguardias del Thyssen, el refinamiento de la naturaleza en la Alhambra, el genio de Gaudí o el control político y social en los palacios reales y las grandes catedrales.

Sin la cooperación entre museos y empresas, las inversiones necesarias en tecnología y su sostenibilidad en el tiempo no serían posibles. GVAM se coloca en el punto medio entre innovación y sencillez, entre constancia y riesgo, entre revolución y transformación.

CV:

Fundador y Director de GVAM. Empresa española líder en tecnologías para visitar destinos turísticos y en la digitalización del patrimonio cultural y natural. Licenciado en Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas y Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.

Es el representante ejecutivo de GVAM en diversos proyectos europeos de innovación, en la Red DTI (Destinos Turísticos Inteligentes), en el Club Turium para la excelencia Turística y es coordinador de la norma UNE de APPs para destinos turísticos.

Desde GVAM ha dirigido el desarrollo y operación de proyectos tecnológicos para Patrimonio Nacional, la Alhambra, la Catedral de Sevilla, el Fútbol Club Barcelona o el Real Madrid.

Nombre: Koré Escobar

Cargo: Secretaria y vocal
Responsable del Área de Programación

Entidad: ICOM-España/MUSAC (Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León)

Hace ya tiempo que se viene hablando acerca de la imperante necesidad de desarrollar prácticas más sostenibles en los procesos de gestión de los museos. Si bien, casi siempre se aborda desde un punto de vista más conceptual que pragmático y ha llegado ya la hora de poner sobre la mesa soluciones y acciones que tiendan a hacer nuestra gestión más respetuosa y conciliadora no solo con el medio ambiente sino también con la sociedad.

El comité español del ICOM, a través de sus jornadas de museología y sus encuentros en la web, ha manifestado su preocupación por este tema y se ha esforzado en dar a conocer y compartir distintas prácticas que están desarrollando los museos españoles para, cada uno desde sus posibilidades, acometer pequeños pasos encaminados a ser más conciliadores tanto social como ambientalmente.

A través de esta charla queremos compartir algunas de esas experiencias, orientadas, sobre todo, a la gestión de colecciones y exposiciones.

CV:

Actualmente es responsable del Área de programación del MUSAC. Anteriormente desde el año 2004 al año 2021 fue responsable de Registro y colección del mismo. Creó e impulsó los parámetros del registro y de la gestión de la colección en el MUSAC. En relación con esto ha realizado las labores de organización, asesoramiento y gestión de las actividades relacionadas con la Colección del museo y del registro de las exposiciones temporales. En la actualidad gestiona la programación que desarrolla el MUSAC. Licenciada en Historia y Máster en Teoría de las Artes Plásticas contemporáneas, ha comisariado distintas exposiciones sobre la Colección MUSAC y ha impartido cursos y jornadas relativas al registro de colecciones y exposiciones temporales y la conservación y gestión de las Obras de Arte Contemporáneo. Además, ha sido presidenta de ARMICE, Asociación de registros de Museos e Instituciones Españolas, grupo de trabajo del ICOM y en la actualidad es vocal del Consejo ejecutivo del Comité Español del ICOM.

Nombre: Elisa Bailey

Cargo: Responsable del Área Curatorial y de Educación

Entidad: ACCIONA Cultura

Curatorial Approaches Today: Bringing Past and Future to Life

Curatorial work is a cornerstone in the creation of museums, exhibitions and cultural experiences, moving through all stages, from concept research and development and often continuing up to programming once the space is open to the public. But what is at the core of all this work? Essentially, if we return to the Latin root, curating is about caring: for collections, for subject matters, for the image of museums and institutions and their vital role in society, and ultimately for people- of yesterday, today and tomorrow.

In this paper, we will look into case studies of different project typologies where the curatorial contribution ensures that different visiting publics are reached and cared for. This runs from traditional object-focused museums and cultural districts to corporate collections, educational laboratories and entire galleries that marry physical and digital activities, from audiovisual experiences that bring the past to life, programming and tours through spaces that will continue to inspire generations to come and much more inbetween. Through caring for our publics as much as we curate the spaces we create; we are able to push ever more towards a true democratization of culture for all. This is perhaps the most central approach to contemporary curating that we should strive towards.

CV:

Elisa Bailey is Head of the Curatorial Department at ACCIONA Cultura. Before this, she worked for 10 years in museums and the art world, education, translation, cultural travel, and journalism while living in Italy, Spain, the UK, Cyprus, Austria, France, Russia and the Persian Gulf. This included for the BBC, Associated Press, The Guardian, the Guggenheim and Sotheby's.

Elisa was Curator of the UK national collection of cinema posters, photography and design at the British Film Institute, and at the Victoria & Albert Museum, London she was a member of the team who curated blockbuster exhibitions that received around 1 million visitors on their global tours. She moved to Muscat (Oman) in 2018 to focus on content and interpretation on the Oman Across Ages Museum, while providing research for the redesign of the Hong Kong Museum of History, and AV content development for Dubai Expo 2020.

During recent years, she founded an archive of socio-political graphic production which she continues to curate independently, while writing and contributing to films, conferences, and online projects.

Currently a member of the MA teaching faculty at the Barreira School of Art and Design in Valencia, Spain, Elisa has a degree in Modern Languages from the University of Cambridge and a Masters in Contemporary Art and Politics from the Courtauld Institute of Art, London. She also studied at the Centre of Hellenic Studies, Harvard University and speaks six languages.

Nombre: Elena Zaccagnini
Cargo: Comisaria de Proyectos
Entidad: ACCIONA Cultura

Curatorial Approaches Today: Bringing Past and Future to Life

Curatorial work is a cornerstone in the creation of museums, exhibitions and cultural experiences, moving through all stages, from concept research and development and often continuing up to programming once the space is open to the public. But what is at the core of all this work? Essentially, if we return to the Latin root, curating is about caring: for collections, for subject matters, for the image of museums and institutions and their vital role in society, and ultimately for people- of yesterday, today and tomorrow.

In this paper, we will look into case studies of different project typologies where the curatorial contribution ensures that different visiting publics are reached and cared for. This runs from traditional object-focused museums and cultural districts to corporate collections, educational laboratories and entire galleries that marry physical and digital activities, from audiovisual experiences that bring the past to life, programming and tours through spaces that will continue to inspire generations to come and much more inbetween. Through caring for our publics as much as we curate the spaces we create; we are able to push ever more towards a true democratization of culture for all. This is perhaps the most central approach to contemporary curating that we should strive towards.

CV:

Elena Zaccagnini Catón is Curator of Projects in the Curatorial Department at ACCIONA Cultura, where she researches and develops experiences for a wide variety of projects, always with a fixed focus on both rigour and accessibility. Throughout different opportunities in her career, Elena has grasped the intricacies of a many-faceted field such as the art industry by working in art galleries, Heinrich Ehrhardt (Madrid), Formato Cómodo (Madrid) and Helarea (Madrid); art fairs, Madrid Foto, Just Mad, Just Mad Miami and Poppositions Art Fair (Brussels); public museums, such as CA2M (Madrid) and private foundations, such as Fundación Juan March where she worked as assistant curator. She has also gained an international understanding of different art scenes as she has worked in Madrid, Brussels, Rome and Glasgow, where she was assistant curator of the Scottish contribution to Venice Biennale of Architecture.

As a curator, whether working in smaller and larger scale curatorial projects, she is always driven by collaboration, dialogue, attentiveness and listening. She has curated the project *Long Term Relationships* that was hosted by several institutions in Scotland and has founded two curatorial collectives: mae in Madrid and Word / Mouth in Glasgow, with which he has developed exhibition projects, cultural programming and publications. Elena has studied History of Art in Universidad Autónoma (Madrid), has a Master in Contemporary Art History and Visual Culture by Universidad Complutense (Madrid), Universidad Autónoma (Madrid) and Reina Sofia Museum, and a MLitt in Curatorial Practice (Contemporary Art) in Glasgow School of Art and University of Glasgow.

Nombre: Diana Pan
Cargo: CTO
Entidad: MoMA

Reimagining Museums in a Rapidly Changing Digital Society

It is an undeniable fact that the global event of the pandemic of the last two years has accelerated the adoption and reliance on digital technologies. A survey from Pew Research** about 1 year into the pandemic in April 2021 showed that “90% of Americans say the internet has been ... essential to them” and also that “40% used technology in new ways.”. But even before the pandemic, the development and rollout of high speed internet connections through 5G coupled with the growing maturity of IoT technologies, AI and machine learning applications, and virtual experiences - all enable a world where billions of devices can be more connected and almost everything can be done and appreciated digitally. Within such a rapidly changing digital society, museums must learn to straddle both a physical world built on analog experiences while also creating and maintaining an engaging digital one. This presentation explores recent digital trends and discusses how museums can adapt to the shifting expectations of its audience driven by these trends in order to remain constantly connected, to maintain relevance, and to continue to fulfill its mission.

CV:

Diana Pan, the Chief Technology Officer at The Museum of Modern Art, is responsible for the overall vision, strategy, and architecture of technology solutions supporting the Museum’s mission and operations. This includes the Museum’s digital presence on-site and online, the cybersecurity program, audio and visual technologies, and research and development of new and emerging technologies. Prior to joining MoMA, Ms. Pan held various leadership and engineering positions in New York and in California. She is currently a visiting Assistant Professor at the Pratt Institute School of Information. She holds both an MS and a BS from Columbia University School of Engineering and Applied Science.

Nombre: José Luís de Vicente

Cargo: Comisario e investigador cultural

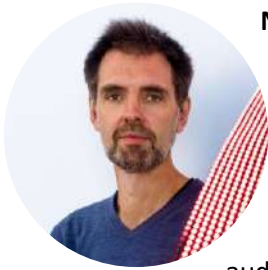
Entidad: Sónar +D

La innovación social y tecnológica

Ni la institución del museo ni el lenguaje de la exposición pueden ser objetos estáticos inalterables, sino que han de reaccionar a las transformaciones culturales y los cambios estructurales de la sociedad en que se insertan. Esta presentación en forma de decálogo es un recorrido por las mutaciones de la exposición y el desbordamiento del espacio museístico tradicional en la cultura del siglo XXI.

CV:

José Luis De Vicente es investigador cultural y comisario de exposiciones especializado en cultura, innovación y diseño. Es comisario de Sónar +D, Sónar Festival Barcelona. Ha comisariado múltiples exposiciones para CCCB Barcelona, Fundación Telefónica Madrid, entre muchos otros. Su último proyecto es Mirador Torre Gloríes, una instalación permanente en Barcelona que reinventa el concepto de mirador.

Nombre: Daniel Canogar

Cargo: Artista

Dinamo: arte, arquitectura y algoritmos

Daniel Canogar hablará del proceso de creación de Dinamo, una obra audiovisual interactiva de gran escala creada para el Pabellón de España en Expo Dubái 2020. Realizada en colaboración con el compositor Francisco López, la obra generativa es uno de los proyectos más emblemáticos del estudio del artista madrileño.

CV

Nacido en Madrid (1964), la vida y carrera de Daniel Canogar se ha dividido entre España y Estados Unidos. Comenzó formándose en fotografía con el máster de la New York University y el International Center of Photography en 1990, pero pronto se interesó por la imagen proyectada y la instalación.

Nombre: Helena Juncosa

Cargo: Directora

Entidad: CAC Málaga

Helena Juncosa Cirer (Palma, Mallorca, 1968) es la Directora Artística del CAC Málaga, Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. Desde finales de 2002 trabaja en el CAC Málaga, primero como Coordinadora de exposiciones, luego desde 2005 como Responsable de Exposiciones y de la Colección permanente, de la Colección hasta 2010 y desde 2019 como Directora Artística. En el CAC Málaga ha comisariado las siguientes exposiciones:

- Art Collection Neue Borse (Co-comisaria: Anne-Marie Beckmann)
- Mads Gamdrup
- Mireya Masó. Yks
- Chema Alvargonzalez. Palabras corpóreas
- James Brown. Plomo
- Thomas Hirschhorn. United Nations Miniature
- Jonathan Hernández. Bon Voyage
- Luis Bisbe. Pretecnología punta. Drink me
- Louise Bourgeois. Stitches on Time (Co-comisarias: Frances Morris y Brenda McParland)
- Baltazar Torres. Hierbas dañinas
- Art & Language
- Jane Simpson. Tableau
- José Noguero. Vastu
- Tim Noble & Sue Webster. The New Barbarians
- Teresita Fernández
- Liam Gillick. McNamara Hotel. Selección de obras de texto 1990-2005
- Santiago Sierra
- Guillermo Paneque. Aproximadamente una película es mostrada, rebobinada y vuelta a mostrar. Málaga de 20 enero al 19 de marzo 2006
- Peter Zimmermann. Capas de gelatina
- Jason Rhoades. Tijuatananjierchandelier
- Caro Niederer. Souvenirs y conversaciones
- Antonio Yesa. El vacío que me envuelve (Co-comisaria: Julieta Manzano)
- Ron Mueck. A Girl
- Anne Berning. Encyclopaedic Incompleteness
- Sean Scully. Eleuthera (Co-comisaria: Elisabeth Dutz)

Ha colaborado con la Galería Horrach Moyà, Palma, Mallorca, comisariado las siguientes exposiciones:

- 2019: LAWRENCE WEINER. SWEPT ACROSS
- 2019: Techo de cristal. Sylvie Fleury, Alicia Framis, Susy Gómez, Muntean/Rosenblum, Joana Vasconcelos
- 2017: Marina Abramović: The Freeing Series
- 2016: Fragmentos a su imán. Dexter Dalwood, Yuko Murata, Carles Congost, Muntean/Rosenblum, Girbent
- 2015: LAWRENCE WEINER. BECALMED WITHIN THE EMBRACE OF WHIRLWIND
- 2015: Muntean/Rosenblum. Appropriate All Emotions
- 2014: Sylvie Fleury

De 1998 a 2002 trabajó en la Galería Miguel Marcos de Barcelona como asistente de dirección. Licenciada en Geografía e Historia, especialidad en Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología en 1992 por la Universitat de Barcelona. Participó en diversas excavaciones arqueológicas y cursó estudios de patrimonio.

Nombre: Ania Malinowska

Cargo: Co-editors

Entidad: Data Dating: Loving, Technology, Desire

Art-as-criticism

My talk will discuss the transfer of an artistic practice from the role of aesthetic commentary (which it has been reduced to for a long time) to a form of cultural criticism in par with critical theory. I will speak of art making as a paradigm-building practice able to pin down (and not merely illustrate) the condition we live by, and to offer idioms and perspectives (or perhaps even idiomatic perspectives) for mapping our social and cultural situation – a task so far affiliated with theoretical (academically anchored) “disciplines”. Drawing on my own experience in co-editing (together with curator Valentina Peri) *Data Dating. Love, Technology, Desire* – as well as in editing *Anthropocenes. The Glossary for Reworking the Wound* /in progress/, and academically curating *Hypnotic AI* (an artistic-scientific project to be presented at ISEA 2022 in Barcelona) – I want to explain the status of art-as-criticism. I want to do it by highlighting the importance of transcending traditional (and a way too rigid and constraining) protocols of a critical practice (“artbook”, “artist talk”, “scholarly volume”, “academic conference”, “art exhibition”) which can (and should) be replaced with a more hybrid and more inclusive forms of critical expression.

CV:

Ania Malinowska is University Professor in Media and Cultural Studies at the University of Silesia (Poland) and a former Senior Fulbright Research Fellow at the New School in New York. Malinowska is an author and cultural theorist specialising in love semiotics, digital humanities, and critical robotics. Her research focuses on the evolution of social-cultural norms under technoculture, especially in relation to emotional and aesthetic codes of human cohabitation with technological subjects. Her expertise and interests embrace new media art as a form of criticism, codes of feeling in the digital environment, cultural patterns for humans and machines, and the affective potential of digital objects. She has authored, co-authored and co-edited many articles and books (the latest including “Demonic Intervention. Robots as Performing Subject”: *Performance Research Journal*; *Data Dating. Love, Technology, Desire*: co-edited with Valentina Peri for Intellect; *Love in Contemporary Technoculture*: Cambridge University Press).

Nombre: Valentina Peri

Cargo: Co-editors

Entidad: Data Dating: Loving, Technology, Desire

Archiving the present

Based on my recent curatorial experience, I will show some case studies of ongoing international and collaborative art projects that reflect on the relationship between archive, memory, and heritage through the digital and the virtual realms. The European Project Beyond Matter at Tirana Art Lab, Quayola's commission at Château de Chaumont-sur-Loire and Crosslucid's art project "S(t)imulation.Zone" presented on the occasion of the exhibition "SWIPE RIGHT! Data, Dating, Desire" that I recently curated at iMAL in Brussels, will be some of the examples I will discuss. From France to Albania, from Ukraine to Germany, my talk will bring up different artistic approaches and responses to the need to preserve and document spaces, experiences and events.

CV:

Valentina Peri is an independent curator and author based in Paris.

Her work examines the role of technology in contemporary culture, with a focus on love and intimacy in the digital age and media histories.

She has curated exhibitions, published writing and given lectures on a broad range of topics in these areas. Her travelling exhibition Data Dating has been presented in France, Israel and the UK. Following this exhibition, she edited an essay collection published by Intellect: Data Dating. Love, Technology, Desire (2021). Her research about dating continues with the exhibition SWIPE RIGHT! she curated at iMAL, Brussels in 2021 and to be presented in Geneva.

During her residency at pIAR in Ghana in January 2022 she worked on the phenomenon of Internet-based frauds through dating websites and published "The New Romance Scammer's Instructor", a collection of original Ghanaian romance scammers' messages that she edited in a book.

She is one of the 2022 residents of the European Program BEYOND MATTER - Cultural Heritage on the Verge of Virtual Reality at Tirana Art Lab (Albania), where she is working on her project "Her Boyfriend Came Back from the War".

Valentina Peri received a Fluxus Art Projects Grant 2022 for her curatorial research about the History of Dating.

From 2011-21, Valentina Peri was associate director at Galerie Charlot Paris/Tel Aviv, a contemporary art gallery specialising on new media art.

She has given talks about love and technology at ZKM (Karlsruhe), Watermans (London), iMAL (Brussels), Université Paris VIII (Paris) and PSL (Paris), among others.

Valentina Peri is also a co-founder of SALOON Paris, an international and diverse network of women identifying art professionals, in Paris and many other cities.

She studied Cultural Anthropology and Art History in Italy and France.

Nombre: José Medina

Cargo: Conservador

Entidad: Museo Unicaja de Artes y Costumbre Populares

¿Nueva tecnología para una nueva cultura metavérsica?

En el tiempo en el que lo tecnológico es ya algo presente y no futuro, se hace necesario repensar el modelo humanista que reeduce a "la máquina". En cierto modo, es necesario dotar de ética y estética a lo tecnológico. Esto conduciría a que el crecimiento potencial de lo técnico pueda regirse por patrones más sostenibles, lógicos y desarrollables.

Fundación Unicaja desea estar al tanto de todas las soluciones tecnológicas que pudieran surgir y que nos ayuden en nuestro trabajo y es por ello por lo que estamos presentes en este Congreso.

CV:

José Medina Galeote es Conservador en el Museo Unicaja de Artes y Costumbres Populares de Malaga. Es también responsable del Archivo Díaz de Escovar y es técnico del área de Artes plásticas y Espacios Museísticos de Fundación Unicaja. Es licenciado por la Universidad de Granada. Entre otras titulaciones, es también Experto Universitario en Arte Contemporáneo y Teoría Estética por la Universidad de Málaga, en donde también ha ejercido como docente. Ha cursado becas formativas en KW (Berlín), Tate (Londres) o HANGAR (Barcelona), entre otras. Es vicedirector de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera.

Nombre: Lourdes Moreno
Cargo: Directora Artística
Entidad: Museo Carmen Thyssen Málaga

CV:

Lourdes Moreno, soy directora artística del Museo Carmen Thyssen Málaga desde junio de 2011 y he sido directora-gerente de la Fundación Pablo Ruiz Picasso desde diciembre de 2006 hasta 2011. Desde 1990, solo unos meses después de su creación, he trabajado en la Fundación Casa Natal Picasso, siendo responsable de la formación y adquisición de sus Colecciones para dotar a la institución de un corpus de obras de arte de Picasso de las que carecía en su proyecto inicial. Entre ellas la Colección Jan Lohn, 2004, y el Cuaderno nº 7 de las Señoritas de Avignon, 2006. Asimismo, he colaborado en la edición del catálogo de obra gráfica y de libros ilustrados. Durante este periodo realicé el comisariado de algunas exposiciones, Picasso y los orígenes de las Señoritas de Avignon, TEA, 2010 con Javier González de Durana y el comisariado técnico de Mirando de reojo, Roland Penrose y el surrealismo, 2008. Durante este periodo se organizó, de forma sistematizada, el programa de producción de exposiciones Picasso exterior, con presencia en países como México, Bulgaria, Argentina o Francia.

En el Museo Carmen Thyssen he sido responsable de la puesta en marcha de los contenidos artísticos y educativos de la institución. He realizado numerosos comisariados, Pintar la luz, 2021, Perversidad, Mujeres fatales en el arte moderno, 1880-1959, celebrada en 2020, Mediterráneo, una Arcadia reinventada. De Signac a Picasso, 2018, La apariencia de lo real. Cincuenta años de arte realista en España, 2017, Casas y Rusiñol: dos visiones modernistas, 2014. Junto a ellas otras exposiciones comisariadas de forma conjunta con otros especialistas, Reflejos del Pop, 2016, junto a Simón Marchán Fiz o Máscaras. Metamorfosis de la identidad moderna, 2020, en colaboración con el profesor Luis Puelles.

He dirigido más de treinta cursos monográficos y ciclos académicos. En torno a la figura de Picasso, hay que destacar las cuatro ediciones de Los lunes con Picasso y las seis de Aula Picasso. Para el Museo Carmen Thyssen Málaga he impartido numerosas conferencias y he organizado y dirigido numerosos ciclos. Entre ellas cabe citar: En busca del paraíso, 2012, Anglada-Camarasa y la estética de lo moderno, 2013, Julio Romero de Torres, la revisión del mito, 2013. Musas, modelos y amantes y Vestidas para seducir, ciclos dedicados a la Colección Permanente del Museo Carmen Thyssen, 2015, Fascinados por el Arte, marzo-mayo 2016. El Pop en el campo de batalla, junio, 2016, Exposiciones. Del concepto artístico a la producción, 2017 o Cometas en la noche. Mujeres en la cultura en España, 2021.

Nombre: Darija Kalkan
Cargo: Manager Marketing & Communications
Entidad: Stedelijk Museum Amsterdam

Oops! And then what?

How, in the era of consumer demand for instant gratification and thanks to the pandemic, brands can connect with audiences in a meaningful way by listening, being humble and offering something they actually need (without even knowing it yet).

CV:

Darija Kalkan is Head of Marketing and Communications at Stedelijk Museum Amsterdam. She has 15 years of integrated marketing and communications experience. Kalkan has worked for brands like RTL Nederland, RTL Ventures, Foam Photography Museum and Canal+.

Nombre: Henrik Svalheim
Cargo: Director de Administración
Entidad: Much Museum

Organizing for digital success

Henrik will take us through the organizational transition prior to the successful opening of the new MUNCH in 2021.

Edvard Munch (1863-1944) was one of Modernism's most significant artists and gave his entire estate consisting of nearly 27 000 artworks and many other objects to the city of Oslo.

The new MUNCH did not only transform the city skyline, it also redefined the position of the museum. When MUNCH opened in 2021 an important milestone in the transition was reached – but it was just as much a beginning as a goal. The number of square meters had increased four-fold, but more importantly, the total outreach and the mindset of each employee had changed dramatically.

The Munch museum had a long and complex building project – building the organization and the museum in parallel. Henrik will elaborate on how building competence, audience-focus, culture for innovation and increased ambitions is decisive for increasing relevance both on physical and digital platforms.

CV:

Henrik Svalheim is the Director of Administration at the Munch Museum since 2011. After graduating with a master's degree in Business, he has held a number of leadership roles with responsibilities in finance, HR, strategy, digitalisation and general management in large private companies within the consulting, retail, production and transportation sectors. In all these roles the digital transformation has been important to improve decision-making and increase efficiency.

The challenge of the transition from a small and anonymous municipal museum to a leading world class museum appealed strongly to Henrik. In the preparation for opening the new MUNCH in 2021 delivering on the way has been an important precondition for success. This has enabled the museum staff to train for proficiency and to check relevance with the audience. Henrik's focus has been on strategy and organizational development to professionalize the business and enable the organization to deliver at a level the collection, the artist and the new museum deserve. Building a safe financial platform and transforming the culture and employee role awareness has been pivotal.

Nombre: Ana Martí Testón

Cargo: Profesor e investigador

Entidad: Universidad Politécnica de Valencia (UPV)

Hacia una Museología 4.0.

Retos y oportunidades en la inclusión de las tecnologías inmersivas de museos e instituciones culturales.

En esta comunicación se comentará el impacto de las tecnologías digitales e inmersivas en el contexto de los museos, y cómo su inserción demanda la evolución de las prácticas y saberes relacionados con la museología, en busca de una nueva corriente.

Gracias a la reciente llegada de nuevos dispositivos de Realidad Mixta (virtual y aumentada), y del metaverso, hemos visto como museos e instituciones culturales están desarrollando diferentes experiencias inmersivas que permiten la incorporación de información digital en el espacio expositivo de una forma natural, creando narrativas que fomentan la interactividad y la participación.

Se comentarán las principales características de esta nueva rama de la museología, creada y desarrollada por nuestro grupo de investigación, entre las que queremos destacar su capacidad para implementar experiencias que se adapten inteligentemente a las necesidades de los visitantes, y permitan la interacción social tanto dentro como fuera del museo, mediante el uso de diferentes medios tecnológicos. Este tipo de prácticas logrará recuperar la esencia de estas instituciones como lugares sociales en los que relacionarse con otras personas y mantener una experiencia directa y enriquecedora con el patrimonio tangible y digital.

CV:

Profesora e investigadora en la Universitat Politècnica de València. Pertenece al Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte (DCADHA) y al Instituto de Diseño y Fabricación (IDF). Cuenta con un Doctorado en Industrias Culturales y de la Comunicación, un Máster en Gestión Cultural y un Máster en Fotografía; es Licenciada en Bellas Artes.

Su campo de investigación se centra en las estrategias digitales para museos y entidades culturales, especializada en experiencias de usuario, realidad mixta y tecnología 4.0. Ha publicado diferentes artículos en revistas de impacto, además de otras publicaciones diversas. Ha participado como ponente en numerosos congresos nacionales e internacionales. Igualmente, ha desarrollado distintos proyectos de investigación, ha comisariado exposiciones y ha sido jurado y en diversos concursos y festivales. También participa y ha formado parte de distintas redes internacionales y grupos de investigación como MCN, Museum and Computer Network; IPRN, International Photographers and Researchers Network; EDA, European Daguerreotype Association ó ENMAP, European Network of Master Studies in Photography.

En la actualidad, es la coordinadora de REMED, la Red de Museos y Estrategias Digitales que ya cuenta con más de 900 socios de España y Latinoamérica mayoritariamente. Junto a Adolfo Muñoz dirige el Congreso CIMED y el Hub de Museología Experimental (HUME) de la UPV. Además, es la presidenta de ANEF, la Asociación Nacional para la Enseñanza de la Fotografía, y forma parte del Comité Científico Técnico del IDF, Instituto de Diseño y Fabricación de la Universitat Politècnica de València.

Nombre: Elena López Gil

Cargo: Presidenta

Entidad: Asociación de Museólogos de Andalucía (AMMA)

Trabajando en red: asociaciones de profesionales

CV:

Museógrafa con experiencia en gestión cultural, comisariado y coordinación de exposiciones y docencia en postgrados universitarios.

ACTUALIDAD

Socia fundadora de AMMA, Asociación de Museólogos y Museógrafos de Andalucía. Coordinadora de e-Boletín de AMMA.

Vicepresidenta de OIKOS, Observatorio Andaluz para la economía de la cultura y el desarrollo.

Miembro del equipo de coordinación de REMED, Red de Museos y Estrategias Digitales.

Miembro de la Red de Expertos en Patrimonio Cultural y Natural, Proyecto Campus de Excelencia Internacional en Patrimonio Cultural y Natural. Docente en encuentros en Universidades y Fundaciones sobre Economía de la Cultura, Gestión del Patrimonio, Gestión Cultural y Museografía.

Miembro de Smart Ibérica de Impulso Empresarial, S. Coop. And.

FORMACIÓN

LICENCIADA DE GRADO, Facultad de Geografía e Historia. Universidad Complutense de Madrid, en Historia del Arte, rama de Arte Contemporáneo. 1977-1982

TITULADA EN MUSEOLOGÍA, Fundación Universitaria San Pablo C.E.U., Madrid, 1990/91

EXPERTO EN DISEÑO E INSTALACIÓN DE EXPOSICIONES DE ARTE y MAGISTER EN MUSEOGRAFÍA Y EXPOSICIONES, Facultad de Bellas Artes. U.C.M., 1995 / 96

EXPERIENCIA

Dirección técnica de proyectos de catalogación de bienes muebles del patrimonio de carácter religioso de Andalucía.

Coordinación de proyectos museológicos y museográficos; comisariado de exposiciones; diseño, instalación y montaje de museos y exposiciones.

Dirección y planificación de ETPM (Encuentro Transfronterizo de Profesionales de Museos) desarrollado por AMMA y APOM, Asociación Portuguesa de Museología, entre 2012 y 2021 sobre Museos y accesibilidad.

Docente en encuentros, cursos universitarios de postgrado y talleres profesionales de Gestión Cultural y Desarrollo en Andalucía, Portugal y Marruecos, destacando Proyecto CUDEMA desarrollado en Algeciras, Sevilla, Granada, Almería, Tánger, Tetuán, Melilla y Nador de la Junta de Andalucía y Fundación Tres Culturas.

Artículos en el Boletín de la Asociación de Museólogos y Museógrafos de Andalucía, Cuadernos de Economía de la Cultura, revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Revista Mus-A, AEM y sus aportaciones en catálogos y monografías sobre museología.

Nombre: Adolfo Muñoz

Cargo: Coordinador

Entidad: Red de Museos y Estrategias Digitales (REMED)

Trabajando en red: asociaciones de profesionales

La necesidad de una nueva concepción de la alfabetización digital en los museos: un cambio profundo en la forma de colaborar, trabajar y comunicarnos en el museo del siglo XXI

CV:

Miembro fundador y coordinador técnico de REMED, la Red de Museos y Estrategias Digitales. Investiga el diseño y producción de nuevas estrategias de comunicación digitales para instituciones culturales y museos, con especial foco en dispositivos de realidad extendida.

Nombre: Esteban Torres Hormazábal

Cargo: Director

Entidad: ICOM - Chile

Por un trabajo en red eficaz. La experiencia profesional

Licenciado en Historia del Arte de la Universidad Internacional SEK, Gestor Cultural y Museógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha trabajado en bibliotecas, archivos y museos, especializándose fundamentalmente en la gestión de proyectos educativos no formales en museos y TIC.

Hoy, trabaja como Jefe de Educación, Mediación, Audiencias del Museo Violeta Parra y Director del proyecto independiente Museo de los Museos. Desde 2020 es miembro activo del directorio ICOM Chile.

Nombre: Ana Carro Rossell

Cargo: Presidenta y Gerente

Entidad: Asociación Española de Museólogos (AEM)

Trabajando en red: asociaciones de profesionales

La Asociación Española de Museólogos es una red de profesionales particulares e Instituciones, que conciben el museo como instrumento clave para la relación entre el patrimonio que custodia y la sociedad, es decir una institución ligada al presente.

Desde su creación en 1993, la entidad trabaja en la promoción de las instituciones museísticas y de las relaciones culturales de cooperación en el ámbito educativo y científico entre los profesionales de España y de los del resto del mundo, muy especialmente los países de ámbito Iberoamericano. Es un vehículo de intercambio de conocimientos y experiencias y proporciona un marco de reflexión y debate sobre la función que debe asumir el museo frente a las demandas de la sociedad actual.

CV:

Desempeño profesional actual:

- Presidenta y Gerente de la Asociación Española de Museólogos (AEM).
- Dirección Revista de Museología (RdM): Revista Científica al servicio de la Comunicación Museológica.
- Asesora y Consultora en Museología y Museografía.
- Co-dirección Diploma Museología y Museografía. Universidad Complutense de Madrid (UCM)
- Dirección Máster Museología y Patrimonio Universidad Internacional de Valencia(ViU)
- Profesora Patrimonio Cultural en Grado y Postgrado Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)

Formación académica

Master en Museología (UCM)

Master en Liderazgo y Gestión de Proyectos Culturales (URJC)

Experto en Exposiciones temporales: diseño y tecnología. (IMEFE)

Certificado de Aptitud Pedagógica. (UEX)

Licenciatura en Geografía e Historia. Historia del Arte.(UCM)

Graduada en Restauración de obras de arte. (CEROA)

Nombre: Nuria Rodríguez Ortega

Cargo: Catedrática y directora del Departamento de Historia del Arte

Entidad: Universidad de Málaga

¿Cómo pueden los datos ayudar al sector cultural a crear valor?

CV:

Nuria Rodríguez Ortega es catedrática de Historia del Arte y directora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga donde dirige iArHis_Lab, un laboratorio de investigación, formación e innovación centrado en el estudio de la cultura artística desde perspectivas digitales, computacionales y tecno-críticas.

Es la directora de la Cátedra Telefónica-UMA, presidenta de honor de la Sociedad Internacional de Humanidades Digitales Hispánicas, fundadora y coordinadora de la Red Internacional de Estudios Digitales de la Cultura Artística (ReArte.Dix.). Desde 2020, es miembro de número de la Academia Europea en la sección de Musicología e Historia del Arte. Desde 2007 hasta 2009 fue la responsable del Departamento de Educación del Museo del Patrimonio Municipal de Málaga, y desde 2009 hasta 2013 ejerció como subdirectora.

Sus investigaciones abordan la convergencia entre lenguajes computacionales, medio digital y cultura artística, con especial énfasis en la aplicación de analítica de datos para el estudio de sistemas culturales complejos, el procesamiento del lenguaje natural para el análisis de textos artísticos, la configuración de nuevas epistemologías visivo-formales en el ámbito de la visión por computadora y la exploración de narrativas alternativas asociadas a las tecnologías de realidades mixtas. También investiga de qué modo la inteligencia artificial están reformulando los procesos de categorización y ordenación de los objetos culturales. Asimismo, ha publicado e investigado sobre museología crítica y poscrítica en el contexto de la cultura digital.

Trabaja en el diseño de nuevos currículos para promover una formación tecnológica, un pensamiento tecno-crítico y una visión transdisciplinar.

En este sentido, coordina TransUMA, laboratorio de competencias transdisciplinares de la Universidad de Málaga y la Red Docente de Excelencia TransUMA-Tech. Desde 2016, es la directora académica del curso de verano Digital Art History: Data-Driven Analysis and Digital Narratives, una iniciativa conjunta de la Universidad de Málaga, la Universidad de Berkeley y la Universidad Ludwig-Maximilian de Múnich.

Nombre: Elena Villaespesa
Cargo: Digital Analytics Lead
Entidad: National Gallery of Art

¿Cómo pueden los datos ayudar al sector cultural a crear valor?

El volumen de datos de usuarios generados en los museos continúa aumentando rápidamente. Los datos se recogen tanto durante la visita presencial al museo como de la experiencia digital: web, redes sociales, venta de entradas y aplicaciones móviles, entre otros. Estos datos permiten a los museos demostrar su impacto en una sociedad cada vez más digital. Para ello los museos han implementado distintos métodos de investigación para evaluar el impacto de sus estrategias digitales y conocer mejor los distintos perfiles de usuarios. Esta presentación recopila metodologías y herramientas aplicadas al ámbito digital desde un punto de vista teórico y práctico. Se presentarán ejemplos que muestran la utilización de analítica digital, test de usabilidad, encuestas, y las últimas tendencias en inteligencia artificial aplicados a la experiencia digital en el museo.

CV:

Elena Villaespesa trabaja como Digital Analytics Lead en la National Gallery of Art y como Visiting Associate Professor en el Pratt Institute de Nueva York. Sus áreas de interés en investigación y enseñanza incluyen estrategias digitales como el análisis de datos e investigación de la experiencia del usuario, y la evaluación aplicada dentro del sector de los museos. Su carrera profesional abarca una amplia experiencia internacional, siendo un referente respecto a la gestión de la analítica digital. Ha trabajado en diversos museos, entre los que se encuentran el Metropolitan Museum of Art de Nueva York y Tate en Londres donde ha coordinado el programa de análisis de datos del museo con el que se evalúan las iniciativas digitales a través de estudios de público, evaluación de la web, redes sociales móviles y actividades interactivas. También trabajó como productora digital en el Museo Thyssen-Bornemisza. Elena obtuvo el Máster en Gestión Cultural de la Universidad Carlos III de Madrid, así como el doctorado en Digital Heritage en la School of Museum Studies, University of Leicester (Reino Unido).

Nombre: Luís Martínez - Uribe

Cargo: Director de la Biblioteca/Centro de Apoyo a la Investigación

Entidad: Fundación Juan March

¿Cómo pueden los datos ayudar al sector cultural a crear valor?

Luis hablará de la visión de la Fundación Juan March en la que los datos se entienden de forma holística y donde se añade valor a diferentes niveles según las necesidades y objetivos de la institución. Esta perspectiva entiende los datos como todos aquellos rastros digitales generados por los visitantes en las tres sedes y a través del streaming, las transacciones de venta, las interacciones en las redes sociales y el consumo de los recursos digitales en la página web, TVApps y repositorios digitales y archivos en la Biblioteca de investigación. Todo ello forma un corpus de datos tremendamente rico y heterogéneo.

En la Fundación, su DataLab analiza los datos entendiendo que por sí mismos no aportan valor a menos que se descubra cómo pueden apoyar los objetivos y requisitos generales de la institución, y esto variará dependiendo de si esos objetivos o intereses se inclinan hacia aspectos económicos o puramente filantrópicos. Para nosotros, es crucial (I) garantizar que nuestra memoria digital siga siendo accesible y, por lo tanto, utilizamos metodologías de preservación digital para cuidar nuestros activos más valiosos, (II), entendernos mejor a nosotros mismos y a nuestro público para poder tomar decisiones y (III) utilizar todos los datos disponibles para apoyar a todos los departamentos a fin de lograr el objetivo de la Fundación de ofrecer conocimiento gratuito a diversos públicos en todo el mundo.

CV:

Luis Martínez-Urbe es Director de la Biblioteca/Centro de apoyo a la investigación de la Fundación Juan March donde lidera además el DataLab, una unidad de ciencia de datos dedicada a proyectos de curación y analítica de datos. Previamente, Luis ha sido Data Librarian en la London School of Economics y ha tenido varios cargos de gestión de datos científicos en la Universidad de Oxford, el Instituto Juan March y el Australian National Data Service. Luis posó una licenciatura en Matemáticas, un máster en Sistemas de la Información y actualmente realiza un doctorado en Sociología enfocado al desarrollo de métodos cuantitativos para el análisis sociológico de datos de bibliotecas.

Nombre: Alejandro López

Cargo: Senior Advisor

Entidad: MuseumMate

¿Cuántos visitantes recibe cada año en su Museo?. Realmente, ¿Qué conoce de ellos?

Esta información es crucial para afrontar el futuro de los Museos y continuar cautivando a las nuevas generaciones de visitantes. Después de la pandemia, muchos Museos y Monumentos están considerando nuevos modelos de oferta cultural, adecuándola a los nuevos perfiles de público.

Podemos conocer algunos datos por las visitas a la web del Museo o durante el proceso de compra de la entrada, pero es necesario ir más allá y conocer mucho más acerca de quiénes son, cuáles son sus intereses y motivaciones...

Museummate ha desarrollado un sistema de inteligencia de datos que le permite realizar estudios de público de forma continua y en tiempo real, mientras los visitantes recorren las salas del museo o monumento.

Con Visitors Analytics podemos conocer en tiempo real el flujo de los visitantes y su comportamiento durante la visita y, además, nos ayuda a detectar zonas críticas, saturadas o que superan el aforo. También nos muestra, segmentado por cada perfil de público, el consumo de contenido y sus intereses durante el recorrido por las salas del Museo.

Incluso nos puede mostrar cómo la climatología u otros factores externos influyen en el número de visitas, el tipo de visitante y sus intereses. Un Estudio de Públicos muy completo y en tiempo real, para poder tomar decisiones más efectivas y rápidas.

CV:

Alejandro López es cofundador y director ejecutivo de MuseumMate. Desde el año 1990 ha trabajado en el desarrollo de herramientas digitales para la difusión de museos con el principal objetivo de acercar el arte y permitir su disfrute a todo tipo de públicos con o sin conocimientos previos.

Desde la investigación y desarrollo de los primeros dispositivos basados en mp3 y pantalla hasta los modernos dispositivos Smartguide, junto con el revolucionario asistente de visita EasyGuide, la obsesión de Alejandro ha sido ayudar a los museos a conectar con sus visitantes a través de unos contenidos de gran calidad basados en el Storytelling pero también a gracias al desarrollo de una tecnología capaz de recopilar datos de los visitantes en tiempo real para conocer mucho más de ellos.

Visitors Analytics es hoy una herramienta de inteligencia de datos desarrollada por Museummate que permite realizar estudios de público de forma continua y en tiempo real, mientras los visitantes recorren las salas del museo o monumento.

Alejandro como especialista en inteligencia de datos orientada a museos trabaja con instituciones de primer nivel ayudarles a afrontar el futuro y continuar cautivando a las nuevas generaciones de visitantes.

Nombre: Isabel Izquierdo

Cargo: Directora de Programación

Entidad: AC/E–Acción Cultural Española

Proyectos PICE en el X Aniversario del Programa de AC/E de Internacionalización de la Cultura Española

En el marco RECONNECT, desde el ámbito de la programación de Acción Cultural Española, AC/E, se presentan dos casos de estudio:

- En primer lugar, una reflexión coral por parte del equipo de AC/E sobre la reconexión de nuestros creadores en el contexto internacional, a través de la experiencia del Programa PICE de Internacionalización de la Cultura Española, en su décimo aniversario de vida; un programa de ayudas que favorece la movilidad al exterior de creadores, y al mismo tiempo, la participación de visitantes internacionales en la vida cultural española; todo ello a través de distintos ámbitos culturales, como las artes visuales, la arquitectura, el diseño, las artes escénicas, la música, el cine o la literatura y libro.
- En segundo lugar, en diálogo con el Prof. Pau Alsina (Universitat Oberta de Catalunya), se abordarán las múltiples posibilidades de la Inteligencia Artificial en los procesos creativos de la cultura, a través de una selección de ejemplos, nacionales e internacionales, desde las propuestas del foco sobre esta materia, que publica el último volumen del Anuario de Cultura Digital (2022) de Acción Cultural Española.

AC/E también participa en las Jornadas Técnicas Profesionales paralelas donde presentará los detalles de las distintas convocatorias y posibilidades que ofrecen las líneas del PICE (movilidad, visitantes y residencias).

CV:

Isabel Izquierdo es Doctora en Historia, especialidad Arqueología, por la Universidad de Valencia (1998), premio extraordinario de Licenciatura y Doctorado. Ha desarrollado su faceta investigadora y docente, participando desde 1995 hasta la actualidad en diversos proyectos de investigación, con estancias en Perugia, Londres y París. Su trayectoria científica se ha orientado a la investigación arqueológica de la cultura ibérica. Desde su tesis doctoral (1998), sus intereses han sido la sociedad, las manifestaciones plásticas e iconográficas y en especial, la historia de las mujeres, con más de un centenar de publicaciones.

Facultativa por oposición del Cuerpo de conservadores de Museos (2001), perteneciente al Ministerio de Cultura, desde 2005 hasta 2014, ha sido Jefa del Servicio de Planificación de la Subdirección de Museos Estatales, donde ha desarrollado, entre otras funciones de programación y formación, la coordinación de proyectos de infraestructuras en museos, como ARQVA – Museo de Arqueología Subacuática de Cartagena (inaugurado en 2008), Arqueológico de Córdoba (2011), Arqueológico de Asturias (2011), Puig des Molins de Ibiza (2012) o el proyecto de reforma integral del Museo Arqueológico Nacional (2014), entre otros. Ha trabajado con muy distintos equipos de trabajo y publicados trabajos sobre patrimonio arqueológico, museología y planificación.

Vocal asesora de la Dirección General de Bellas Artes, Jefa de su Unidad de apoyo desde 2015, ha desarrollado funciones transversales de coordinación entre las subdirecciones generales sobre estrategia, planificación y gestión de proyectos, presupuestación, recursos humanos, así como representación, comunicación, agenda o la interlocución con gabinetes y unidades, dentro y fuera del Ministerio.

Desde octubre de 2020 es Directora de Programación de Acción Cultural Española (AC/E), sociedad pública estatal cuya misión es la proyección, nacional e internacional, de las manifestaciones culturales (artes visuales, arquitectura, diseño, artes escénicas, cine, música, literatura y libro) y el patrimonio de nuestro país, donde es responsable de su programación.

Nombre: Pablo Álvarez de Eulate

Cargo: Gestor cultural

Entidad: AC/E–Acción Cultural Española

Proyectos PICE en el X Aniversario del Programa de AC/E de Internacionalización de la Cultura Española

En el marco RECONNECT, desde el ámbito de la programación de Acción Cultural Española, AC/E, se presentan dos casos de estudio:

- En primer lugar, una reflexión coral por parte del equipo de AC/E sobre la reconexión de nuestros creadores en el contexto internacional, a través de la experiencia del Programa PICE de Internacionalización de la Cultura Española, en su décimo aniversario de vida; un programa de ayudas que favorece la movilidad al exterior de creadores, y al mismo tiempo, la participación de visitantes internacionales en la vida cultural española; todo ello a través de distintos ámbitos culturales, como las artes visuales, la arquitectura, el diseño, las artes escénicas, la música, el cine o la literatura y libro.

CV:

Pablo Eulate es Licenciado en CC. Políticas, especialidad de Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y Master en Gestión Cultural por el ICCMU Instituto Complutense de Ciencias Musicales. Postgrado del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales CEPC, con memoria de investigación sobre políticas culturales comparadas. Desarrolla actualmente su profesión de Gestor Cultural, en Acción Cultural Española AC/E, como responsable de Música en el Área de Programación. Entre otras funciones, colabora en el desarrollo del programa de apoyo a la internacionalización de la cultura española que en 2023 cumple 10 años.

Nombre: José Manuel Gómez
Cargo: Equipo de Programación
Entidad: AC/E–Acción Cultural Española

Proyectos PICE en el X Aniversario del Programa de AC/E de Internacionalización de la Cultura Española

En el marco RECONNECT, desde el ámbito de la programación de Acción Cultural Española, AC/E, se presentan dos casos de estudio:

- En primer lugar, una reflexión coral por parte del equipo de AC/E sobre la reconexión de nuestros creadores en el contexto internacional, a través de la experiencia del Programa PICE de Internacionalización de la Cultura Española, en su décimo aniversario de vida; un programa de ayudas que favorece la movilidad al exterior de creadores, y al mismo tiempo, la participación de visitantes internacionales en la vida cultural española; todo ello a través de distintos ámbitos culturales, como las artes visuales, la arquitectura, el diseño, las artes escénicas, la música, el cine o la literatura y libro.

CV:

Gestor cultural, guionista, comisario de exposiciones y programador audiovisual, es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla (1999), máster en gestión cultural por la Universidad de Barcelona (1999-2000) y estudios en máster de cooperación internacional (Sevilla, 2001-2003). Ha trabajado en Fundación Cajazol, como gestor cultural y coordinador del programa de Ayuda al Desarrollo (2000-2004), programador en la consejería cultural de la Embajada de España en Colombia (2005-2008), y coordinador de exposiciones y programador de actividades culturales en el Pabellón de España de Expo Shanghai 2010, en la SEEI (Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales).

Desde 2011 trabaja en el Departamento de Programación de Acción Cultural Española, AC/E, como responsable del Área de Cine y Documental del Programa para la Internalización de la Cultura Española (PICE).

Es el director y guionista del documental “Murillo, el último viaje”, su ópera prima. En la actualidad rueda su segundo largometraje “Velázquez, el poder y el arte”.

Nombre: Marta Rincón
Cargo: Equipo de Programación
Entidad: AC/E–Acción Cultural Española

Proyectos PICE en el X Aniversario del Programa de AC/E de Internacionalización de la Cultura Española

En el marco RECONNECT, desde el ámbito de la programación de Acción Cultural Española, AC/E, se presentan dos casos de estudio:

- En primer lugar, una reflexión coral por parte del equipo de AC/E sobre la reconexión de nuestros creadores en el contexto internacional, a través de la experiencia del Programa PICE de Internacionalización de la Cultura Española, en su décimo aniversario de vida; un programa de ayudas que favorece la movilidad al exterior de creadores, y al mismo tiempo, la participación de visitantes internacionales en la vida cultural española; todo ello a través de distintos ámbitos culturales, como las artes visuales, la arquitectura, el diseño, las artes escénicas, la música, el cine o la literatura y libro.

CV:

Marta Rincón Areitio (San Sebastián, 1972) es historiadora del arte y gestora cultural. Es Licenciada en Historia con especialidad en Historia del Arte contemporáneo por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster en Museología por la Fundación Camuñas y Postgrado en Gestión de Recursos Culturales por la Universidad de Deusto.

Su actividad profesional se ha centrado en el desarrollo, producción y promoción de proyectos culturales internacionales, en este sentido ha trabajado en la Dirección general de relaciones culturales y científicas del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior (SEACEX) en la cual diseña y dirige el departamento de arte contemporáneo desde el 2005. Posteriormente pasa a denominarse Acción Cultural Española (AC/E) donde inicia la línea de la promoción de la arquitectura, siendo actualmente responsable de artes visuales, arquitectura y diseño.

Es miembro y la representante para España y el sur de Europa de la Visual Arts Platform, integrada por profesionales de las agencias culturales europeas. Forma parte de la Plataforma # Cultura Sostenible que nació en 2017 con el fin de movilizar a los sectores culturales y creativos en torno al nuevo paradigma de la sostenibilidad que promueve la Agenda 2030.

Fue socia fundadora de RMS, plataforma de producción cultural creada en 1999 en Madrid para el comisariado, producción, promoción y difusión de arte contemporáneo. Sus actividades comprendieron hasta 2014 la gestión integral de proyectos expositivos y editoriales; la elaboración y coordinación de proyectos educativos.

Nombre: Ainhoa Sánchez
Cargo: Equipo de Programación
Entidad: AC/E–Acción Cultural Española

Proyectos PICE en el X Aniversario del Programa de AC/E de Internacionalización de la Cultura Española

Abstract:

En el marco RECONNECT, desde el ámbito de la programación de Acción Cultural Española, AC/E, se presentan dos casos de estudio:

- En primer lugar, una reflexión coral por parte del equipo de AC/E sobre la reconexión de nuestros creadores en el contexto internacional, a través de la experiencia del Programa PICE de Internacionalización de la Cultura Española, en su décimo aniversario de vida; un programa de ayudas que favorece la movilidad al exterior de creadores, y al mismo tiempo, la participación de visitantes internacionales en la vida cultural española; todo ello a través de distintos ámbitos culturales, como las artes visuales, la arquitectura, el diseño, las artes escénicas, la música, el cine o la literatura y libro.

CV:

Licenciada en Historia del Arte por la Boston University, y máster en Gestión Cultural de la Universidad Oberta de Catalunya, Universitat de Girona y Universitat Illes Balears. Comenzó su recorrido en la gestión cultural en el campo de las exposiciones internacionales de arte desde donde pasó a especializarse en temas literarios.

Es responsable del Área de Literatura y libro de Acción Cultural Española (AC/E), entidad dedicada a impulsar y promocionar la cultura y el patrimonio de España, a través de un amplio programa de actividades que incluye exposiciones, cine, teatro, música, producciones audiovisuales e iniciativas que fomentan la movilidad de profesionales y creadores.

Desde su área de trabajo, dinamiza y apoya la creación literaria en todos los géneros, y promueve la difusión de la literatura española en el exterior mediante herramientas como el Programa para el fomento de la traducción e ilustración de AC/E, o el Programa para la Internacionalización de la Cultura Española, PICE.

Nombre: Pau Alsina

Cargo: Profesor e investigador de los Estudios de Artes y Humanidades

Entidad: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Proyectos de Inteligencia artificial en el marco del Anuario de Cultura Digital 2022

En el marco RECONNECT, desde el ámbito de la programación de Acción Cultural Española, AC/E, se presentan dos casos de estudio:

- En segundo lugar, en diálogo con el Prof. Pau Alsina (Universitat Oberta de Catalunya), se abordarán las múltiples posibilidades de la Inteligencia Artificial en los procesos creativos de la cultura, a través de una selección de ejemplos, nacionales e internacionales, desde las propuestas del foco sobre esta materia, que publica el último volumen del Anuario de Cultura Digital (2022) de Acción Cultural Española.

CV:

Pau Alsina es profesor agregado e investigador de los estudios de Arte y Humanidades de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC) y del Máster Oficial en Comisariado de Arte Digital (ESDI). Coordina el programa de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad (ACTS) de la UOC, desde donde desarrolla, con otras once instituciones (universidades, centros de investigación científica y tecnológica, museos, centros de producción artística, incubadoras empresariales, festivales etc...), el proyecto Hac Te: *hub* de ACTS en la ciudad de Barcelona. Es autor de varios libros, capítulos y artículos sobre las intersecciones entre arte, pensamiento, ciencia y tecnología. Desde 2001 dirige la revista académica *Artnodes* sobre investigación artística vinculada a las ciencias y tecnologías, y es cofundador de la red internacional YASMIN, impulsada por Leonardo / ISAST. Miembro del Comité Ejecutivo del Consejo de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona. Ha presidido congresos (Art Matters, Interface Politics), comisariado exposiciones y actividades (Ars Electronica Garden, Biennial de la Ciencia, Culturas of Change, Sinergia), asesorado instituciones públicas (FECYT, Ayuntamiento de Barcelona) y privadas (Fundación Carasso, BBVA, NAF) sobre la relación entre arte, ciencia y tecnología. Asesor de contenidos del programa de arte y ciencia *Neo* en el museo de ciencia CosmoCaixa actualmente dirige el International Symposium of Electronic Arts (ISEA) que tendrá lugar en Barcelona este 2022. @paualsina

Nombre: Yannick Hofmann

Cargo: Director artístico del proyecto *intelligent.museum*

Entidad: ZKM Center for Art and Media Karlsruhe

Creative Enablement – The Museum as a Technology Sandbox

This talk will highlight initiatives in the areas of participation, diversity and inclusion by means of best practice examples from the ZKM and the *intelligent.museum* project.

More and more museums and artistic projects have made it their goal, not only to depict the digital age, but also to make it possible to experience and actively shape it. Participatory mediation is a cornerstone of this approach, which considers the visitor an integral part of the art. Today, the museum likes to see itself to be an interactive place of encounter, a think tank and a platform of creativity for all. At the same time, new and more diverse audiences are addressed.

Such a form of participation is made possible, among other things, by innovative technologies, which are used at museum institutions like the ZKM or the Deutsches Museum, but also conceived and developed there. But for all the opportunities that participatory methods offer in museums, it is important not to lose sight of the challenges. Bias and discrimination through machine learning techniques are an example of how the inclusive idea can sometimes be led ad absurdum.

This lecture will present projects and exhibition formats that are currently being developed, highlighting the chances and challenges of participatory modes.

CV:

Yannick Hofmann (*1988 in Offenbach am Main, DE) is an artist and curator who has been working at the ZKM | Center for Art and Media Karlsruhe since 2014. Central to his work is the expansion of artistic expression through new media and the critical examination of disruptive future technologies. At ZKM, he coordinates artistic R&D activities in the context of international cooperation projects with cultural institutions, scientific and research organizations. As the Artistic Lead of the *intelligent.museum* project he is working with a team of software developers on hybrid formats and applications for the museum of the future. The *intelligent.museum* project strives to revolutionize the museum and make it a place of experience and experimentation, a social space where art, science, technology, and public discourse come together.

Nombre: Cecilia Preiß

Cargo: Becaria de medios e investigadora asociada

Entidad: ZKM Center for Art and Media Karlsruhe

Creative Enablement – The Museum as a Technology Sandbox

This talk will highlight initiatives in the areas of participation, diversity and inclusion by means of best practice examples from the ZKM and the *intelligent.museum* project.

More and more museums and artistic projects have made it their goal, not only to depict the digital age, but also to make it possible to experience and actively shape it. Participatory mediation is a cornerstone of this approach, which considers the visitor an integral part of the art. Today, the museum likes to see itself to be an interactive place of encounter, a think tank and a platform of creativity for all. At the same time, new and more diverse audiences are addressed.

Such a form of participation is made possible, among other things, by innovative technologies, which are used at museum institutions like the ZKM or the Deutsches Museum, but also conceived and developed there. But for all the opportunities that participatory methods offer in museums, it is important not to lose sight of the challenges. Bias and discrimination through machine learning techniques are an example of how the inclusive idea can sometimes be led ad absurdum.

This lecture will present projects and exhibition formats that are currently being developed, highlighting the chances and challenges of participatory modes.

CV:

Cecilia Preiß (*1989 in Stuttgart, DE) is a media scientist and research associate at ZKM | Hertz-Lab. She studied Literature–Art–Media and Media Studies at the Universities of Konstanz, Venice and Bochum. In 2020, she completed her PhD at the DFG Graduate Research Group on "Documentary Practices. Excess and Privation" at the Ruhr-University Bochum with a thesis on contemporary media art and multimodality. Her research focus is on sensory perception, especially in the context of VR art, as well as on the method of artistic research against the background of documentary practices. As a research associate at ZKM | Hertz-Lab, she is responsible for the scientific publications of the department, coordinates international events and accompanies the artistic production and research of the Hertz-Lab from a media science perspective. She also sees an urgent need for action, especially for cultural institutions, regarding issues of equality and equity.

Nombre: Maria Inés Rodríguez

Cargo: Assistant Curator, Modern and Contemporary Art

Entidad: Museu de Arte de Sao Paulo Assis Chateaubriand, Sao Paulo

Created in 2005, tropical papers is a digital platform for reflection on art, architecture, design and scientific research to visibilize the work and projects of artists and cultural practitioners focused on these disciplines from and in the Tropics. tropical papers' focal point is to stimulate multidisciplinary projects informed by the realities, experiences, forms of knowledge and transmission from and in the Tropics and to amplify its multiple voices through a series of programs: [ON RESIDENCE], [TV CHANNEL], [TUNOG SESSIONS] and [LIVING ROOM]. The artists and cultural practitioners are the main protagonists in this constellation of digital resources functioning as an inclusive forum to discuss urgent societal issues, encourage sustainable work dynamics, increase environmental awareness and build communities.

Our programs encourage experimentation, provide endorsement, feedback and visibility to emerging or mid-career artists with a particular focus on projects addressing climate change and global warming, building bridges between the urban and the rural, the ever-evolving new technologies and ancestral knowledge.

CV:

María Inés Rodríguez is currently adjunct curator at MASP, Sao Paulo, where she curated exhibitions dedicated to Dominique González Foerster, Leticia Parente, Ana Pi, Babette Mangolte, Laure Prouvost, Laura Huertas, Mathilde Rosier.

Since 2018 Rodríguez is Artistic Director at Tropical Papers, an inclusive digital platform, dedicated to developing a reflection on art, architecture, design, and scientific research of cultural practitioners from and in the tropics.

She was previously the Director of CAPC Museum in Bordeaux, France, chief curator at MUAC in Mexico City, chief curator at MUSAC in León, Spain and Guest Curator at Jeu de Paume in Paris.

Nombre: Maria Morente
Cargo: Directora
Entidad: Museo de Málaga

- **Doctora desde 1996 en historia del arte**, tras la defensa de la tesis doctoral la evolución del concepto de patrimonio histórico al patrimonio cultural.
- Desde 1992 es **funcionaria por oposiciones del cuerpo superior facultativo de conservadores del patrimonio histórico de la junta de andalucía**.
- Desde 2004- 2015 ha sido **profesora asociada del departamento de historia del arte de la universidad de Málaga**, impartiendo asignaturas en licenciatura, grado, doctorado y máster.
- Ha sido investigadora en **diez proyectos i+d, proyectos de excelencia y proyectos europeos en temas de gestión cultural y patrimonio**.
- Ha impartido e **imparte docencia en máster universitarios** y programas de postgrados de universidades españolas sobre temas de patrimonio, museos y gestión cultural.
- Ha sido **ponente de la vigente ley de museos y colecciones museográficas de andalucía 2007**.
- Desde **2006 es directora del museo de Málaga**.
- **Académica de número** de la real academia de bellas artes de san telmo de Málaga y de la real academia de las nobles artes de antequera.
- **Posee publicaciones** en materia de patrimonio cultural, gestión cultural, ciudad histórica. Planificación estratégica y museología.
- **Coordinadora del plan museológico y programa expositivo del museo de Málaga**.

Nombre: Carlos Fernández
Cargo: Director
Entidad: Museo Almería

Inclusión, diversidad y accesibilidad son los ejes que vertebran la propuesta didáctica de un número cada vez mayor de instituciones museísticas. La adaptación a los sucesivos escenarios cambiantes y la atención a usuarios con diferentes grados de vulnerabilidad, necesidades detectadas en anteriores fases de la pandemia, han puesto de manifiesto la necesidad de centrar los discursos emanados desde el museo en enfoques inclusivos, así como la necesidad de estrechar lazos con la sociedad civil para una mayor eficacia de sus propuestas.

Así, desde diferentes museos se diseñan acciones para todos los públicos, pero se incide y prioriza en aquellos sectores que presentan necesidades especiales o que precisan una mayor visibilidad. Estas propuestas se vinculan al concepto de accesibilidad universal, con actividades abiertas a todos y adaptadas a la diversidad funcional. De esta forma, visitas tiflológicas, exposiciones domotizadas, sesiones de Cine Azul para familias con miembros con TEA o una amplia variedad de talleres adaptados completan acciones inclusivas que pueden ser propuestas desde los museos. Esta línea de trabajo también se aplica a los contenidos, tanto para acercarlos a diferentes segmentos de población como para reelaborarlos con enfoque de género. Esta perspectiva debe ser tangencial a toda la programación didáctica, proponiendo relecturas de discursos y proporcionando herramientas de resiliencia a la población en su conjunto.

La atención a colectivos con dificultades de acceso es otra de las líneas de trabajo que los museos desarrollan cada día con mayor intensidad. El trabajo en Aulas Hospitalarias o en Residencias de Mayores, así como la salida a colegios que, por sus circunstancias particulares no tienen la opción de acercarse a las salas del museo cada vez ocupa un mayor espacio en las programaciones didácticas de diferentes museos, que diariamente ofertan, asimismo, una variada serie de propuestas virtuales que amplían enormemente el ámbito de acción de la institución museística.

CV:

Carlos Javier Fernández es el Director del Museo de Almería desde 2020, institución que desarrolla una amplia serie de programas de difusión patrimonial en torno a la diversidad y la inclusión de diferentes colectivos en el programa didáctico del museo. Miembro del Cuerpo de Conservadores de Museos del Ministerio de Cultura, ha desarrollado su carrera en centros como el Conjunto Monumental Madinat al-Zahra, el Museo Nacional de Arqueología Subacuática y, más recientemente, como Jefe de Servicio en el Departamento de Exposiciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Entre los trabajos desarrollados en estos destinos se puede destacar el comisariado y diseño expositivo de numerosas exposiciones temporales, como “Las Campañas al yacimiento de Nuestra Señora de las Mercedes”, “Castillo de Vélez Blanco, expolio y recuperación”, “El marco barroco español” o “Investigación arqueológica española en Egipto”, entre otras.

Su trayectoria previa ha estado marcada por diferentes proyectos de gestión cultural, desarrollados como director creativo y gerente de Akanto- Diseño y Gestión de Museos, SL, a través de la cual participó en distintas propuestas de valorización patrimonial, exposiciones temporales y creación de equipamientos culturales. Con esta empresa obtuvo diferentes menciones, como el premio

Emprendedores otorgado por Caja España, o el Premio a la Mejor Comunicación empresarial, por IDEAL.

Nombre: Fernando Panea
Cargo: Director
Entidad: Conjunto Arqueológico Itálica

Itálica: implementando la visita a través de la inclusión

En Itálica intentamos aprovechar los medios destinados a la inclusión en pro de una mejora de la experiencia de la visita para todo el público, potenciando aquellas actuaciones que impacten positivamente de forma global en la mejora de la experiencia de todos los visitantes.

Pequeñas acciones suponen un alcance extraordinario en la transmisión de conocimientos, pudiendo llegar a segmentos de público que inicialmente no se tomaron como objetivo, ya que aportan a lo existente una visión clara y directa del potencial patrimonial del lugar.

A través de una presentación se mostrarán imágenes relativas a las distintas actuaciones llevadas a cabo en el CAI relacionadas con la accesibilidad. A partir de ahí se generan discursos de relación entre Diversidad-Accesibilidad-Inclusión, evidenciando su interrelación y coexistencia.

La presentación pone igualmente de manifiesto las distintas acciones y compromisos del CAI en pro de la Accesibilidad Universal, mostrando las líneas de acción en esta materia.

CV:

Licenciado en Historia del Arte, Universidad de Sevilla. (2001-2005)
Máster Oficial Universitario en Patrimonio Artístico Andaluz y su proyección iberoamericana. (2012)

Ingresó por oposición en el Cuerpo de Ayudante de Museos (2005).
Ingresó por oposición en el Cuerpo de Conservadores de Museos (2010).

I.- Museo Arqueológico de Córdoba (2005-2006). *Departamento de Conservación e Investigación.*

II.- Museo de Almería (abril - julio 2006). *Departamento de Conservación e Investigación.*

III.- Museo de Bellas Artes de Sevilla (2006- 2017). *Departamento de Difusión.*

IV- Director del Conjunto Arqueológico de Itálica (2017- actual)

Comisariado de exposiciones:

- *Imágenes y mitos en la pintura andaluza. Colección Bellver.*
- Sevilla Museo de Bellas Artes de Sevilla, noviembre 2009-marzo 2010.
- *Gonzalo Bilbao. Fondos del Museo de Bellas Artes de Sevilla.*
- Sevilla, Museo de Bellas Artes de Sevilla, noviembre 2011-marzo 2012.
- *José García Ramos en la pintura sevillana.*
- Sevilla, Museo de Bellas Artes de Sevilla, diciembre 2012- mayo 2013.
- *Paisajes. Museo de Bellas Artes de Sevilla.*

- Sevilla, Museo de Bellas Artes de Sevilla, marzo-junio 2015.

Nombre: José María Luna

Cargo: Director

Entidad: Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruíz Picasso y otros Equipamientos Museísticos y Culturales

José María Luna Aguilar es Licenciado en Filosofía y Letras (Sc. Geografía e Historia, especialidad en Historia del Arte) por la Universidad de Málaga.

Master en Gestión Cultural por la Universidad de Granada, realizó estudios de doctorado en la Universidad de Málaga y tiene formación en Marketing por ESESA (Escuela Superior de Estudios de Empresa) y en Comunicación por EADE (Escuela de Alta Dirección de Empresa).

Director de la Agencia Pública para la Gestión del Museo Casa Natal Pablo R. Picasso, Centre Pompidou Málaga y Colección del Museo Ruso/ Ayuntamiento de Málaga desde junio de 2011, ha sido director de la Fundación Rodríguez-Acosta, de Granada (2003-2009) y de la Fundación Museo del Grabado Español Contemporáneo, de Marbella (1991-2003 y 2009-2011) y, en sus comienzos, Coordinador del Área de Cultura del Ayuntamiento de Marbella (1991-1995).

En la actualidad forma parte del Patronato de la Fundación Ankaria y del Consejo de Estrategia Socio Cultural de la Confederación de Empresarios de Málaga. Est también miembro del Patronato de la Fundación Museo del Grabado Español Contemporáneo. Ha sido miembro del Patronato de la Fundación EnAire (2018-2021), de cuyo Comité Asesor también formó parte, y pertenecido al Consejo Asesor del Salón Internacional del Grabado y la Obra Gráfica ESTAMPA, Madrid (2004-2010).

Ha impartido clases en el Master de Museología de la Universidad de Granada, en el Master de Gestión Cultural de la Universidad de Granada, en el Master de Gestión de Empresas Culturales y Artísticas de la Universidad Antonio de Nebrija, de Madrid, en el Master de Comunicación Cultural de la Universidad de Málaga, en el Master de Ingeniería Cultural de la Universidad Europea de Madrid/La Fábrica, en el Master de Gestión y Cooperación Cultural de la Universidad Complutenses de Madrid y en la Escuela Superior de Comunicación de Granada y en el Instituto Superior de Economía Local de la Diputación de Málaga, entre otras. Ha dictado numerosas conferencias sobre arte gráfico contemporáneo y gestión de instituciones culturales. Temas sobre los que también ha publicado diversos artículos.

Como comisario ha intervenido en numerosas exposiciones a lo largo de su trayectoria, tratando con artistas como Gustavo Torner, Antonio Saura, Guillermo Pérez Villalta, Rafael Canogar, Joan Hernández Pijuan, David de Almeida, Fernando Bellver, José Manuel Cabra de Luna, José Manuel Broto o Javier de Juan, entre otros. Y ha coordinado exposiciones de Picasso, Goya, Tapies, Miró, Arroyo o Barceló.

Es Académico Numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga y Académico Correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora de las Angustias de Granada.

Nombre: Olga Tykhonova
Cargo: Jefa de Desarrollo Estratégico
Entidad: Museum Booster

Financial sustainability: new strategies for development and expansion

Securing financial sustainability has become a major responsibility of museum leadership in the past couple of decades. While maintaining their educational and social missions, modern museums need to find a financially sustainable basis to secure their long-term viability. On top of that, museums are also in the middle of fundamental structural changes, towards a future which will be – at least partially – digital. What can museums do to offset these financial challenges? How can museums generate additional revenue in innovative ways?

In their presentation, Olga Tykhonova and Sofia Widmann will illustrate the latest trends for museum financial sustainability and key step museums need to take to improve the revenue and profitability of a museum.

CV:

Olga Tykhonova (b. Kyiv, Ukraine) is the Head of Strategic Development at MUSEUM BOOSTER and a research curator of the Future Museum project. Currently Olga is also working on the DOORS: Digital Incubator for Museums (<https://ars.electronica.art/doors/en/>) project, realised with the support of the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme. Olga combines research and hands-on practise when designing, launching and running long-term institutional and multi-constituent programmes aimed at strategic and ecosystemic advancement of the museum sector.

Trained as an art-historian (CUNY, NYC), her long-term research focuses on art institution as a medium and artistic forms of knowledge production. Former Fulbright scholar and Edmund S. Muskie Fellow.

Nombre: Sofia Widmann
Cargo: Socia gerente
Entidad: Museum Booster

Financial sustainability: new strategies for development and expansion

Securing financial sustainability has become a major responsibility of museum leadership in the past couple of decades. While maintaining their educational and social missions, modern museums need to find a financially sustainable basis to secure their long-term viability. On top of that, museums are also in the middle of fundamental structural changes, towards a future which will be – at least partially – digital. What can museums do to offset these financial challenges? How can museums generate additional revenue in innovative ways?

In their presentation, Olga Tykhonova and Sofia Widmann will illustrate the latest trends for museum financial sustainability and key step museums need to take to improve the revenue and profitability of a museum.

CV:

Sofia Widmann founded MUSEUM BOOSTER and initiated the research project Future Museum. Future Museum, the MUSEUM BOOSTER research project with international research partners, aims at helping museums apply cutting-edge know-how in their strategic planning. The Future Museum community brings together museums and cultural leaders, public authorities, innovators and suppliers in the exchange of ideas, experiences, and benchmarks.

The special focus of Sofia is in new media technology and its influence on success of museums. From 2014 to 2016, she was studying this correlation as part of her MBA studies at Modul University Vienna. She is a regular speaker at international conferences on the topics of visitor experience, digital strategies, new revenue models and innovation for the museum sector.

Nombre: Maurice Davies
Cargo: Jefe de Política y Comunicación
Entidad: Museums Association

Museum Sustainability: Financial, environmental and social

Museums preserve the best of the past for the future, so they are at the heart of sustainability. But sometimes the ways they work do not support sustainability in the wider world. For one thing, they tend to grow, needing increasing amounts of money and energy. To justify the money and energy they use, museums must make a useful impact on people – they must be socially sustainable. For sustainability museums need to think not only about money but also about people and planet. This is called the triple bottom line approach to measuring performance. Another useful model is the 3Cs: commerce, culture and community.

In this talk I'll explore the relationships between financial, environmental and community performance. I'll draw on examples of museums from the UK, including museums connected to the Happy Museum Project and museums that succeed financially by paying close attention to the needs and wants of their communities. I'll look at local museums, where being sustainable can be quite straightforward, and also at some of the world's largest museums, where it can be harder: tourists can bring financial sustainability, but if not handled carefully can work against environmental and social sustainability.

CV:

Maurice Davies is a cultural sector consultant. He works in the UK and internationally advising museums, galleries, heritage and cultural organisations, universities, governments and government agencies. He often works with Cultural Associates Oxford. Until 2019 he was head of collections at the Royal Academy of Arts in London and has been a curator at Tate and Manchester Art Gallery. He was deputy director of the UK Museums Association and editor of Museums Journal. He has been on many boards and advisory committees, currently for the National Trust and his local museum in St Albans, just north of London.

Nombre: Leire Ruíz de Azua

Cargo: Responsable

Entidad: Basque District of Culture and Creativity (BDCC)

Capacitación, competitividad y fortalecimiento económico y de liderazgo de los sectores de la cultura y la creatividad.

El Distrito Cultural y Creativo de Euskadi. Estudio de caso: Basque Culinary Center (BCC)

El Distrito Cultural y Creativo de Euskadi (o BDCC) es el espacio que capacita, desarrolla y ayuda a las Industrias Culturales y Creativas (ICCs) de Euskadi fomentando la competitividad y el fortalecimiento económico del sector. Por ello, el BDCC ayuda a las empresas y profesionales de las ICCs en sus procesos de emprendimiento, digitalización, innovación y mejora de la competitividad, reforzando y compactando el sector en el territorio.

El BDCC es un proyecto de país, coordinado de forma conjunta entre el departamento de Cultura y Política Lingüística de Gobierno Vasco., y, el departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Actualmente el BDCC reside en la Asociación de Industrias de Conocimiento y Tecnología Aplicada (GAIA). Además, desde el Distrito se propone un modelo de colaboración en red donde la oferta de servicios y productos de apoyo de los distintos agentes de Euskadi se pone a disposición de las empresas de una forma sencilla y efectiva. Se presentará como caso de éxito el del Basque Culinary Center donde la tecnología es aplicada a la gastronomía, entendiendo la gastronomía como una expresión cultural que ha posicionado a Euskadi como un destino cultural por su vanguardia gastronómica asentada en una larga tradición.

CV:

El BDCC es el Distrito Cultural y Creativo de Euskadi, un proyecto liderado por el Gobierno Vasco y en el que he participado como responsable del proyecto desde la fase de diagnóstico y diseño en Innobasque, y en Gaia en la actual fase de implementación / pilotaje. El objetivo es que el Distrito cuente en un futuro con entidad jurídica propia.

Nombre: Ander López

Cargo: Responsable de emprendimiento

Entidad: Basque Culinary Center (BCC)

Capacitación, competitividad y fortalecimiento económico y de liderazgo de los sectores de la cultura y la creatividad.

El Distrito Cultural y Creativo de Euskadi. Estudio de caso: Basque Culinary Center (BCC)

El Distrito Cultural y Creativo de Euskadi (o BDCC) es el espacio que capacita, desarrolla y ayuda a las Industrias Culturales y Creativas (ICCs) de Euskadi fomentando la competitividad y el fortalecimiento económico del sector. Por ello, el BDCC ayuda a las empresas y profesionales de las ICCs en sus procesos de emprendimiento, digitalización, innovación y mejora de la competitividad, reforzando y compactando el sector en el territorio.

El BDCC es un proyecto de país, coordinado de forma conjunta entre el departamento de Cultura y Política Lingüística de Gobierno Vasco., y, el departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Actualmente el BDCC reside en la Asociación de Industrias de Conocimiento y Tecnología Aplicada (GAIA). Además, desde el Distrito se propone un modelo de colaboración en red donde la oferta de servicios y productos de apoyo de los distintos agentes de Euskadi se pone a disposición de las empresas de una forma sencilla y efectiva. Se presentará como caso de éxito el del Basque Culinary Center donde la tecnología es aplicada a la gastronomía, entendiendo la gastronomía como una expresión cultural que ha posicionado a Euskadi como un destino cultural por su vanguardia gastronómica asentada en una larga tradición.

CV:

Ingeniero en Organización Industrial (Grado+ Doble MsC) con experiencia en consultoría estratégica y funciones operativas en startups tecnológicas.

Actualmente, soy Entrepreneurship Manager en el Basque Culinary Center, donde ayudo a crear, escalar e internacionalizar startups en las áreas de foodtech, agritech, delivery, food sciences...

Nombre: Verónica García
Cargo: Directora de Restauración
Entidad: Real Fábrica de Tapices

El nuevo modelo de negocio que se está desarrollando en la Real Fábrica de Tapices se enmarca en la implantación de nuevas tecnologías para conseguir no solo innovar sino garantizar un proceso de calidad óptimo en toda la ejecución de nuestros servicios.

CV:

Jefe del Departamento de Restauración de tapices y tejidos de la Real Fábrica de Tapices, con experiencia de más de veinticinco años en catalogación, diagnóstico de estado de conservación, propuestas de intervención y tratamientos de conservación-restauración de todo tipo de tejidos, así como experiencia docente específica en distintos ámbitos educativos.

Nombre: Rebecca Bailey

Cargo: Directora de Programa - Hacia una Colección Nacional

Entidad: Arts & Humanities Research Council / Historic Environment Scotland

Towards a National Collection: Making the most of digital technology to provide access to cultural heritage collections

At the centre of the £18.9m (22.6m Euros) research and development programme Towards a National Collection is the aim to harness digital technologies to increase engagement with the cultural heritage collections of the UK. Funded by the UK Arts and Humanities Research Council, the programme is working to link collections and encourage cross-searching of multiple collection types, to enable research and enhance public engagement. Multi-disciplinary teams have been appointed to collaborate on the use of AI and machine learning, and to deliver innovative methods of co-curation and dissemination, and apply them in projects focussed on diverse areas of our cultural heritage. These include industrial history, artworks by people of colour, community generated archives, physically divided museum collections, and the historic maritime environment. This presentation will outline the achievements and ambitions of the programme, and start to look ahead at how audiences in the future will interact with cultural heritage collections.

CV:

Rebecca M Bailey is currently Programme Director of the £19m research funding programme *Towards a National Collection*. She is assigned to the programme full time for five years (2020-25) by Historic Environment Scotland, where she has worked since 2004. Her most recent role was Head of Exhibitions and Outreach. In addition to coordinating research funding and a PhD programme, she initiated a series of touring exhibitions in museums and historic properties throughout Scotland, as well as curating two substantial exhibitions in Nanjing Museum in China. She was Principal Investigator of the related international research project 'Producing/Consuming Romantic Scotland'. She is currently President of the International Confederation of Architectural Museums, and an Advisory Council member of the International Council of Museums

Nombre: Xosé Regueira

Cargo: Vicepresidente y Diputado de Turismo y Patrimonio Histórico y Cultural, Planes Provinciales y Cooperación de la Diputación de A Coruña, Responsable de la Concejalía de Promoción Económica y Turismo del Ayuntamiento de Carballo

La dimensión digital de un museo de arte contemporánea al aire libre: ruta digital de teatro guiado, códigos QR, app, webs y redes sociales

Transformar una Galería de Arte Urbano a cielo abierto en una Public Art Digital Gallery es un reto que está suponiendo un esfuerzo de aplicación de las tecnologías a un mundo tan “analógico” como es el arte urbano y la cultura “callejera”.

Los cambios de concepto de la galería urbana de arte público de Carballo (A Coruña, Costa da Morte), el “Derrubando Muros”, han venido marcados a veces por la necesidad y otras por el convencimiento de que la digitalización del proyecto es indispensable.

Si una galería o un museo “clásico” ya son espacios de gestión compleja, una galería a cielo abierto conviviendo con múltiples usos del espacio público, lo es todavía más. Las visitas guiadas a una galería en la calle llegan sólo a una pequeña parte del público que convive con las obras expuestas. El reto de conseguir informar y crear experiencias inmersivas en la colección a las personas que la visitan libremente o eventualmente siempre nos ha preocupado.

También reducir herramientas en papel, eliminar plásticos y avanzar en accesibilidad han sido motivos fundamentales en el proceso de transformar el espacio físico urbano de la galería a cielo abierto, conservando la función principal de los museos, coleccionar, conservar, difundir y educar

CV:

En la actualidad desempeña el cargo de Vicepresidente y Diputado de Turismo y Patrimonio Histórico y Cultural, Planes Provinciales y Cooperación de la Diputación de A Coruña y es responsable de la concejalía de Promoción Económica y Turismo en el ayuntamiento de Carballo (A Coruña).

Nombre: Denys Lavigne
Cargo: Co-founder and president
Entidad: Oasis Immersion

This session will address the global emergence of the immersive media and how it is establishing itself as a next-generation cultural and entertainment destination.

Each of these destinations are developing their own identity and visitor experience strategy; one of these concepts is called *OASIS immersion*, a contemporary, feel-good immersive destination featuring 3 immersive galleries, 2 multi-sensory rooms as well as 105 laser projectors and 130 high-performance speakers.

CV:

Denys Lavigne is an entrepreneur and digital media strategist specialized in the development of next-generation audiovisual experiences and projects. His expertise includes experience design, content and technical strategy, business model analytics for experiential media, and project planning.

In 2019, he cofounded *OASIS Immersion*, an entertainment group focused on the creation, distribution and showcasing of best-of-class immersive experiences. Prior to launching *OASIS Immersion*, Denys held the position of Vice President, Christie 360. In this role, he led Christie Digital System's global experiential media team. Lavigne was also the founder of Arsenal Media, a celebrated digital media agency which was acquired by Christie in June 2014.

Over the years, Denys has had the privilege of collaborating with clients such as Cirque du soleil, Dale Chihuly, Dolby, Google, Mandarin Oriental, the Miami Dolphins, NBC Universal, Okada Manila, Sun Life, the TCL Chinese Theatre and Viacom. Mr. Lavigne was named *Creative Person of the Year* in 2018 at the Digital Signage Awards in Amsterdam. He holds a bachelor's degree in Finance and Economics from the University of Montreal.

Nombre: Myriam Achard

Cargo: Chief, New Media Partnerships and PR

Entidad: Centre Phi

This conference will focus on PHI Studio, a pioneer studio in interactive experiences with a focus on enhancing the visitor experience and the elaboration of high-quality scenography.

CV:

Myriam Achard is the voice and face of PHI internationally. Her mission is to promote the development of local and international artistic avant-garde, while paving the way for new creators. Since 2006, she has been promoting PHI's creative impulse to develop and promote artistic innovation in the world.

Nombre: Amélie Richard

Cargo: Co-Executive Producer and Head of Programming

Entidad: HUB Montreal

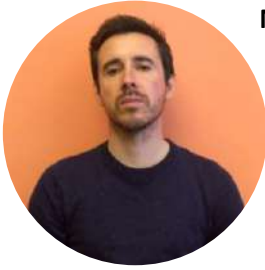
Amélie has over 15 years of management experience in the communications, multimedia and information technology industry. Thanks to her technical knowledge, she has managed various multidisciplinary teams, leading to digital content projects, multimedia installations and shows, in Canada and internationally.

President and executive producer at Eltoro Studio for more than 10 years, she participated in the success of many large-scale projects for clients such as Cirque du Soleil, Ubisoft, Netflix, MGM, Moment Factory or Universal Music Group.

She has also been fortunate enough to be involved in the production of digital content for shows by Rihanna, Calvin Harris, Bon Jovi, Taylor Swift, One Direction, Kanye West, Celine Dion, Jay-Z and Katy Perry.

Amélie now acts as Co-Executive Producer and Head of Programming at HUB Montreal, the International Marketplace for Creative Industries in the fields of culture, entertainment and experiential marketing.

She passionately curates panels and conferences that showcase Montreal, Quebec and Canada's most significant artistic & technological achievements to participants from all over the world attending the event held in October annually in Montreal. Insightful and result oriented, Amélie thrives at seeing participants get the most out of their HUB Montréal experience i.e meaningful relationships that can change the course of a professional trajectory by delivering tangible business developments as well as...joy!

Nombre: Tom Fleming

Cargo: Director

Entidad: Tom Fleming Creative Consultancy

Museums Revisited / A Museum Capacity Building Programme for the EU

At their best, museums are change-makers and innovators. They do not just reflect on and present knowledge and culture, but they play a transformative role in the ways we see and understand the world. By opening-up, embracing technology, and co-creating experiences with their audiences, museums can be hugely impactful for place-making, community cohesion, and a range of social and environmental outcomes. This is particularly important in a post-Covid or 'living with Covid' world, where museums can help renew the social contract, supporting people to build a fresh future based on a very different new reality. For some museums, change-making comes more easily, as openness, interaction and exploration are in their institutional DNA. But many museums are at a crossroads - between their analogue past and cross-platform future; between their local communities and global realities; and between their unique specialisms and a set of transversal agendas linked to community, place, environment, education, health and wellbeing. There are many opportunities to pursue, but also significant and deep-set challenges to overcome.

Museums Revisited is a Programme led by the British Council to build capacity and connectivity across a network of museums in the UK and European Union countries at a time of such technological, social and political change. The programme aims to promote the use of museums to support wellbeing, inclusivity, a respect for diversity and encourage partnerships with other cultural and civil society organisations. Over the last two years, Tom Fleming has led a Museums Revisited research programme to build an understanding of shifting trends, ambitions and development needs for 280 museums in Greece, Italy, Ireland, Poland, Portugal, Romania and Germany. The research shines a light on the ways museums are innovating in a time of such fragility and uncertainty. This presentation will summarise the main findings of this research and set out an agenda for innovation and transformation across the museums sector, with museums foundational for sustainable development.

CV:

Dr Tom Fleming is a global authority on cultural development and the role of the arts and creativity in society. With offices in London and Porto and associates across the world, he is Director of Tom Fleming Creative Consultancy (TFCC), which he set up in 2003.

His work focuses on developing research and driving innovation across the cultural sector and creative economy. Clients include UNESCO, European Commission, British Council, various Arts Councils, and governments, municipalities, universities, and cultural institutions. Recent projects include a global review of cultural policy responses to the Covid-19 pandemic; strategic analysis of the role of museums in a time of social and technological transformation; national cultural and creative strategies in countries as diverse as Malaysia, Mongolia and UAE; and research and strategy for cities across the world. Tom is Chair of Site Gallery, Sheffield, and founding member of the Cultural Policy Designers Network.