

III SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE SOLUCIONES DIGITALES EN MUSEOS Y ENTIDADES CULTURALES / III INTERNATIONAL SYMPOSIUM ABOUT DIGITAL SOLUTIONS IN MUSEUMS AND CULTURAL ENTITIES

ECOSISTEMAS CULTURALES EN LA ERA DIGITAL. HACIA EL USO REFLEXIVO Y CRÍTICO DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES / CULTURAL ECOSYSTEMS ON THE DIGITAL ERA. TOWARDS THE REFLEXIVE AND CRITICAL USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES

Partimos de un hecho perceptible: la tecnología mejora el impacto social de la cultura, y a su vez la cultura puede modelar nuestro hábitat tecnológico, humanizándolo. Muchos museos y centros culturales se encuentran en una encrucijada entre su pasado analógico y su futuro multiplataforma, entre sus comunidades locales y las realidades globales, entre lo patrimonial y físico y el “no objeto”. En este Simposio abordaremos aspectos relacionados con los ecosistemas culturales en la era digital, aspectos estratégicos de la mediación artística y cultural (hacia fuera), así como experiencias diversas y soluciones digitales referidas a la sostenibilidad y otros aspectos (hacia dentro). Las entidades culturales han de atender a un conjunto de agendas transversales vinculadas tanto a lo universal como a la comunidad -el lugar, la sostenibilidad, el medioambiente, la educación, la salud y el bienestar-. La vía digital facilita la integración y participación local y global y es sinónimo de aperturismo e inclusión, asegurando una fluidez participativa que podría llegar a ser plena. A lo largo de varios paneles de debate profundizaremos en la relación entre la cultura y la sociedad contemporánea a través de un mundo interconectado por sistemas digitales, sea entre personas, personas con objetos y objetos con objetos.

It is widely acknowledged that technology can improve the social impact of culture, and in turn culture can shape our technological habitat, humanizing it. Many museums and cultural centres find themselves at a crossroad-between their analogue past and their multiplatform future, between their local communities and global realities, between the patrimonial and physical and the “non-object”. In this Symposium we will address aspects related to cultural ecosystems in the digital age, strategic aspects of artistic and cultural mediation (outwards), as well as diverse experiences and digital solutions related to sustainability and other concerns (inwards). Cultural entities must attend to a set of transversal agendas linked to both the universal and the community -the place, sustainability, the environment, education, health and well-being- to name but a few. The digital route facilitates local and global integration and participation and is synonymous with openness and inclusion, ensuring participatory fluidity that could become all-encompassing. Throughout various panel discussions we will deepen the relationship between culture and contemporary society through a world interconnected by digital systems, be it between people, people with objects, and objects with objects.

Organización / Organisers: Palacio de Ferias y Congresos de Málaga - **FCMA**

Dirección / Directors: Lucía Ybarra y Rosina Gómez-Baeza, **YGBART**

Moderador / Moderator: Ludovic Assemat, Sedena S.L.

Relatora / Rapporteur: Nuria Rodríguez Ortega, Universidad de Málaga

Curaduría RR.SS. / Social Media Curation: Semíramis González

PROGRAMA / PROGRAMME

Lunes 19 junio / Monday 19th June

Auditorio 2 / Auditorium 2

LA EXPERIENCIA ARTÍSTICA EN LA ERA DIGITAL / THE ARTISTIC EXPERIENCE IN THE DIGITAL AGE

A lo largo de las cinco sesiones en que dividimos la primera jornada se dialogará en torno a la construcción de los nuevos hábitats digitales, receptores de experiencias inéditas que conjugan valor patrimonial con el pensamiento analítico y crítico de artistas y pensadores. La indudable capacidad transformadora de la tecnología unida a la capacidad de reflexión y análisis del estamento artístico en su conjunto harían de los museos y centros de producción cultural los nuevos "ateneos", contribuyendo -a través de la participación- al proceso de transformación de una sociedad que, si bien accede con facilidad a las herramientas tecnológicas, encuentra más dificultad en acercarse a la experiencia reflexiva, sensorial y creativa que representan el arte y la cultura en su conjunto.

Throughout the five sessions into which we divide the first day, there will be a dialogue around the construction of new digital habitats, recipients of unprecedented experiences that combine heritage value with the analytical and critical thinking of artists and thinkers. The undoubted transforming capacity of technology together with the capacity for reflection and analysis of the artistic establishment as a whole would make museums and centers of cultural production the new "ateneos", contributing -through participation- to the process of transformation of a society that, although it has easy access to technological tools, finds it more difficult to approach the reflective, sensory and creative experience represented by art and culture as a whole.

09.00 – 10.00 Sesión Inaugural / Opening Ceremony

TOPIC 1. *El lugar del arte en la era digital / ON_The Place of Art in the Digital Era*

En la era del "thingless medium", es necesario reflexionar acerca de las manifestaciones artísticas en soporte digital y su participación en el debate conceptual. Desde "Art of the Electronic Age", de Frank Popper hasta la actualidad se propone una evaluación de las prácticas artísticas digitales en su interacción con prácticas mainstream.

In the era of the "thingless medium", it is necessary to reflect on artistic manifestations in digital media and their participation in the conceptual debate. From Frank Popper's "Art of the Electronic Age" to the present day, an evaluation of digital art practices in their interaction with mainstream practices is proposed.

10.00 – 10.45 Conversatorio inaugural: **En conmemoración del cincuenta aniversario del fallecimiento de Picasso / Opening Conversation: On the Occasion of the Fiftieth Anniversary of Picasso's Death**

Fallecido en 1973, se conmemora el cincuenta aniversario este año de una vida, la de Picasso, que marcó el comienzo de un período de inmenso cambio y renovación a menudo representaba como una flor en flor. Varias incógnitas para desvelar: ¿En el ámbito artístico la era digital podría ser representada por una flor en flor? ¿Se benefician los grandes artistas de las herramientas digitales? ¿Se puede a través de procesos analíticos arrojar nueva luz sobre determinada obra, desvelar sus secretos? ¿Existen nuevas prácticas, nuevas estrategias, que faciliten la apreciación del corpus artístico de Picasso? ¿Es posible proteger en la red los derechos de autor? Estas y otras cuestiones serán abordadas por expertos en la vida y obra del gran genio malagueño.

The fiftieth anniversary of Picasso's death is commemorated this year. His life ushered in a period of immense change and renewal that he often depicted as a flower in bloom. Several unknowns to reveal: in the artistic field, could the digital age be represented by a flower in bloom? Do great artists benefit from digital tools? Is it possible through analytical processes to shed new light on a certain work, to reveal its secrets? Are there new practices, new strategies,

that facilitate the appreciation of Picasso's artistic corpus? Is it possible to protect copyrights online? These and other issues will be addressed by experts in the life and work of this great genius born in Malaga.

Anfitrión / Host:

- **José María Luna Aguilar.** Gerente, **Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso** y otros equipamientos museísticos y culturales de Málaga / **Manager, Public Agency for the Management of the Pablo Ruiz Picasso Birthplace** and other Museum and Cultural Facilities in Malaga

Participantes / Participants:

- **José Lebrero.** Director, **Museo Picasso Málaga** / **Director, Picasso Museum Malaga**
- **Nuria Rodríguez Ortega.** Catedrática y directora, Departamento de Historia del Arte, Universidad de Málaga (**UMA**) / **Professor and Director, Department of Art History, University of Malaga (UMA)**
- **Emmanuel Guigon.** Director, **Museo Picasso Barcelona** / **Director, Picasso Museum Barcelona**
- **Violette Andres.** Responsable de los fondos fotográficos y de digitalización de las colecciones, **Museo Nacional Picasso París**, Francia / **Head of the Photographic Holdings and the Digitisation of the Collections, National Picasso Museum, Paris, France**

10.45 – 11.00 Estudio de caso: **Picasso digital** / Case Study: **Digital Picasso**

- **Michaela Wimplinger.** Directora de Proyectos Especiales, **Ars Electrónica**, Linz, Austria / **Head of Special Projects, Ars Electronica, Linz, Austria**

11.00 – 11.30 Coffee Break

TOPIC 2. El uso reflexivo y crítico de las tecnologías digitales y computacionales / ON_The Reflective and Critical Use of Digital and Computational Technologies

El uso de dashboards como métodos para desarrollar habilidades en el equipo, para establecer objetivos compartidos, fortalecer el trabajo en equipo e incluso trabajar interinstitucionalmente para la creación de redes colaborativas.

The use of dashboards as methods to develop team skills, to establish shared objectives, strengthen teamwork and even work inter-institutionally for the creation of collaborative networks.

11.30 – 12.15 Panel: **El uso de los datos** / Panel: **The Use of Data**

Participantes / Participants:

- **Jiajia Fei.** Estratega digital y fundadora de la primera agencia digital para el arte, Nueva York, Estados Unidos / Digital Strategist and Founder of the First Digital Agency for Art, New York, USA
- **José-Carlos Mariátegui.** Curador y emprendedor en cultura y tecnología, Londres, Reino Unido / Curator and Entrepreneur in Culture and Technology, London, UK
- **Evi Bert.** Directora de Contenidos y Mediación Digital. Coordinadora de Biblioteca y Archivo, Museo de Arte Contemporáneo (**M HKA**), Amberes, Bélgica / Content Management and Digital Outreach. Library and Archive Coordinator, Museum of Contemporary Art (**M HKA**), Antwerp, Belgium

12.15 – 12.30 Estudio de caso / Study Case

- **Ricardo Maturana.** CEO, **GNOSS**, Logroño / CEO, **GNOSS**, Logroño

12.30 – 12:45 Estudio de caso / Study Case

- **Dimitris Koureas.** CIO, **Centro Biodiversidad Naturalis.** Director Ejecutivo, (**DiSSCo**) Sistema distribuido de colecciones científicas, Leiden, Países Bajos / CIO, **Naturalis Biodiversity Center.** Executive director, (**DiSSCo**) Distributed System of Scientific Collections, Leiden, The Netherlands

TOPIC 3. Soft Tech y Minimal Computing como medios para proporcionar funciones museísticas innovadoras / **ON_Soft Tech and Minimal Computing as Means to Provide Innovative Museum Functions**

En sus conclusiones del II Simposio la Profesora Nuria Rodríguez Ortega (UMA), experta en humanidades digitales, considera que “la innovación no reside siempre en la complicación tecnológica; la innovación también puede radicar en el uso creativo y diferenciador que hacemos de la tecnología para propiciar procesos de transformación social y cultural. Es más, frente a las grandes parafernalias tecnológicas, sería conveniente y necesario promover dinámicas basadas en soft tech y minimal computing, pues, además de hacer más usable y accesible la tecnología para todos, con ello también estaríamos contribuyendo a asentar una cultura basada en principios de sostenibilidad”.

In her report of the II Symposium, Professor Nuria Rodríguez Ortega (UMA), an expert in digital humanities, considers that “innovation does not always reside in technological advances; Innovation can also lie in the creative and differentiating use that we make of technology to foster processes of social and cultural transformation. Furthermore, in the face of the great technological paraphernalia, it would be advisable and necessary to promote dynamics based on soft tech and minimal computing, since, in addition to making technology more usable and accessible to all, with this we would also be contributing to establishing a culture based on principles of sustainability”.

13.00 – 13.45 Panel: **Estrategias digitales para el nuevo museo** / Panel: **On_Digital Strategies for the New Museum**

Participantes / Participants:

- **Leevi Haapala.** Director, Museo de Arte Contemporáneo (**KIASMA**). Miembro de la Junta Directiva del Comité Internacional de Museos y Colecciones de Arte Moderno (**CIMAM**), Helsinki, Finlandia. / Director, Museum of Contemporary Art (**KIASMA**). Board Member, International Committee for Museum and Collections of Modern Art (**CIMAM**), Helsinki, Finlandia
- **Marlies Wirth.** Curadora Cultura Digital y responsable de la Colección de Diseño, Museo de Artes Aplicadas y Arte Contemporáneo (**MAK**), Viena, Austria / Curator Digital Culture and Head of Design Collection, Museum of Applied Arts and Contemporary Art (**MAK**), Vienna, Austria
- **Hilary Knight.** Asesora senior, **AEA Consulting**, Londres, Reino Unido / Senior Advisor, **AEA Consulting**, London, UK

13.45 – 14.00 Estudio de caso: **Exposición Hijas del Nilo, la tecnología invisible** / Study Case: **Exhibition Daughters of the Nile, Invisible Technology**

En una exposición temporal, como fue la reciente Hijas del Nilo, mujer y sociedad en el Antiguo Egipto, las operaciones de seguridad, climatización, ticketing, atención al visitante, transporte, montaje, eventos paralelos, análisis de los datos, etc., construidas desde el diseño formal y tecnológico de servicios (metodología importada de los servicios de infraestructuras críticas por el Grupo EULEN a los espacios expositivos), otorgan una vivencia eficiente y de gran calidad de la experiencia expositiva, del arte y del patrimonio históricoartístico. No es tecnología que se experimenta de forma directa, es invisible...

In a temporary exhibition, such as the recent Daughters of the Nile, women and society in Ancient Egypt, the operations of security, air conditioning, ticketing, visitor services, transport, assembly, parallel events, data analysis, etc., built from the formal and technological design of services (methodology imported from critical infrastructure services by the EULEN Group to exhibition spaces), provide an efficient and high quality experience of the exhibition experience of art and historical and artistic heritage. It is not technology that can be experienced directly, it is invisible...

- **Carmen Olivié.** Directora, **EULEN Art**, Madrid / Director, **EULEN Art**, Madrid

14.30 – 16.00 **Almuerzo / Lunch**

TOPIC 4. Comprender los propósitos cada vez más audaces de los proyectos culturales y artísticos en un mundo (digital) en transformación / **Understanding the Widening Purposes of Cultural and Artistic Projects in a changing (Digital) World**

En la era del “thingless medium”, a decir de Boris Groys, es necesario reflexionar acerca de las manifestaciones culturales y artísticas en soporte digital y su participación en el debate conceptual. Desde “Art of the Electronic Age”, de Frank Popper hasta la actualidad se propone una evaluación de las prácticas artísticas digitales en su interacción con prácticas mainstream.

In the era of the "thingless medium", according to Boris Groys, it is necessary to reflect on cultural and artistic manifestations in digital format and their participation in the conceptual debate. From Frank Popper's "Art of the Electronic Age" to the present day, an evaluation of digital art practices in their interaction with mainstream practices is proposed.

16.15 – 17.15 Panel: **La esfera pública** / Panel: **The Public Sphere**

Participantes / Participants:

- **Christiane Paul.** Curadora de Arte-Digital, **Museo Whitney**, Nueva York, Estados Unidos / Curator of Digital Art, **Whitney Museum**, New York, USA
- **Sabine Himmelsbach.** Directora, House of Electronic Art (**HEK**), Basilea, Suiza / Director, House of Electronic Art (**HEK**), Basel, Switzerland
- **Michael John Gorman.** Director fundador, Naturkundemuseum Bayern, Munich, Alemania / Founding Director, Naturkundemuseum Bayern, Munich, Germany

17.00 – 17.15 Estudio de caso / Study Case

TOPIC 5. El Museo, ese espacio de producción y reinención tecnológica / On_The Museum as Production Space and Technological Reinvention

Nuevos modelos curatoriales. Hacia un pensamiento vinculado con las humanidades digitales.
New curatorial models. Rethinking the curatorial approach to digital humanities.

El Topic 5 ha contado con la colaboración del Comité Internacional para Museos y Colecciones de Arte Moderno, CIMAM.
Topic 5 has been developed in conjunction with the International Committee for Museums and Collections of Modern Art, CIMAM.

17.30 – 18.15 Panel: **Adoptando las nuevas tecnologías para apoyar la resiliencia en el museo** / Panel: **Embracing new Technologies to support Resilience in the Museum**

Participantes / Participants:

- **Suhanya Raffel.** Directora, **M+ Hong Kong**. Presidenta, Comité Internacional de Museos y Colecciones de Arte Moderno (**CIMAM**), Hong Kong, China / Director, **M+ Hong Kong**, President, International Committee for Museum and Collections of Modern Art (**CIMAM**), Hong Kong, China
- **Malgorzata Ludwisiak.** Directora artística, **Museo de Arte Moderno**. Miembro de la Junta Directiva del Comité Internacional de Museos y Colecciones de Arte Moderno (**CIMAM**), Varsovia, Polonia / Artistic Director, **Museum of Modern Art**. Board Member, International Committee for Museum and Collections of Modern Art (**CIMAM**), Warsaw, Poland

con la colaboración de/
with the collaboration of

CIMAM

- **Kamini Sawhney.** Directora, **Museo de Arte y Fotografía.** Miembro de la Junta Directiva del Comité Internacional de Museos y Colecciones de Arte Moderno (**CIMAM**), Bangalore, India / Director, **Museum of Art & Photography.** Board Member, Internacional Committee for Museum and Collections of Modern Art (**CIMAM**), Bangalore, India
-

18.15 – 18.30 Estudio de caso / Study Case

PROGRAMA / PROGRAMME

Martes 20 Junio / Tuesday 20th June

Auditorio 2 / Auditorium 2

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. LA AGENDA ESPAÑOLA / THE DIGITAL TRANSFORMATION IN MUSEUMS AND CULTURAL CENTRES. SPANISH AGENDA

En esta segunda jornada nos centraremos en el término "agenda" y su valor programático. La "agenda" presupone una acción planificadora y por ende la definición de objetivos y propósitos. Resulta de interés general conocer los avances realizados por las entidades culturales españolas referidos a sus estrategias de desarrollo digital con respecto a las distintas disciplinas y áreas de actividad. / On the second day we will consider the term "agenda". To be inferred, the programmatic value of the "label" as it presupposes a planning action and therefore the definition of objectives and purposes. It is of great interest to learn about the advances made by Spanish cultural entities regarding their digital development strategies with respect to the different disciplines, contents, and services.

09.30 – 10.45 Mesa redonda: **La Agenda 2030 ¿Cómo abordarla desde el sector cultural y la institución arte?** / Roundtable: **The Spanish 2030 Agenda: an Approach from the Cultural Sector and the Art Institution?**

Moderador / Moderator:

Participantes / Participants:

- **Begoña Torres**. Directora Gerente, **Museo Lázaro Galdiano**, Madrid / **Managing Director, Lázaro Galdiano Museum**, Madrid
 - **Javier Pantoja**. Jefe del Área de Desarrollo Digital, **Museo Nacional del Prado**, Madrid / **Head of Digital Development, Museo Nacional del Prado**, Madrid
 - **Natalia Camacho**. Directora de Producción y Difusión Audiovisual, **Teatro Real**, Madrid / **Production and Audiovisual Diffusion Director, Teatro Real**, Madrid
 - **Jesús Navarro**. Director, **Morera**, Museo de Arte Moderno y Contemporáneo, Lérida / **Director, Morera, Museum of Modern and Contemporary Art**, Lerida
-

10.45 – 11.15 Coffee Break

11.15 – 12.30 Mesa redonda: **Hacia el pleno desarrollo de estructuras de solidaridad entre instituciones** / Roundtable: **Towards the full Development of Solidarity Structures between Institutions**

Moderador / Moderator:

Participantes / Participants:

- **Francesca Thyssen-Bornemisza.** Presidenta y fundadora, **(TBA21)** Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Madrid / Chairwoman and Founder, **(TBA21)** Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Madrid
- **Markus Reymann.** Director, **(TBA21)** Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Madrid / Director, **(TBA21)** Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Madrid
- **Manuel Segade.** Director, Centro de Arte 2 de Mayo **(CA2M)**, Móstoles / Director, Dos de Mayo Art Centre **(CA2M)**, Móstoles
- **José Luis Pérez Pont.** Director, Centre del Carme Cultura Contemporània **(CCCC)** y Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana **(CMCV)**, Valencia / Director, Contemporary Culture Centre of Carme **(CCCC)** and Museum Partnership of Comunitat Valenciana **(CMCV)**, Valencia

12.30 – 13.00 Conferencia de Clausura / Closing lecture: **Algunos apuntes sobre el museo del futuro / A few Considerations on the Museum of the Future**

- **Jorge Carrión.** Escritor, crítico cultural, guionista y director del Máster en Creación Literaria, **Universidad Pompeu Fabra-BSM**, Barcelona / Writer, Cultural Critic, curator, scriptwriter and Director of the Master's Degree in Literary Creation, **Pompeu Fabra-BSM University**, Barcelona

13.00 – 13.15 Lectura de conclusiones / Reading of Conclusions

- **Nuria Rodríguez Ortega.** Catedrática y directora, Departamento de Historia del Arte, Universidad de Málaga **(UMA)**. Experta en Humanidades Digitales / Professor and Director, Department of Art History, University of Malaga **(UMA)**. Expert on Digital Humanities