

Medialab-Prado y la colaboración empresarial. Un proyecto

Juan Carrete Parrondo / Medialab-Prado

Visita realizada a Medialab-Prado, dentro del marco de actividades de las IV Jornadas Internacionales Ciudades Creativas.

Origen y estructura

Medialab-Prado, programa del Área de Las Artes del Ayuntamiento de Madrid, está orientado a la producción, investigación y difusión de la cultura digital y del ámbito de confluencia entre arte, ciencia, tecnología y sociedad. Su principal objetivo es crear una estructura en la que tanto la investigación como la producción artística y cultural sean procesos permeables a la participación de los usuarios¹.

Medialab-Prado actúa, además, de nexos entre personas e instituciones con perfiles diversos e intereses comunes,

favoreciendo todo tipo de sinergias que a menudo ponen de manifiesto el potencial y la creatividad del trabajo en común. Medialab-Prado es asimismo un espacio permanente de información, recepción y encuentro.

El origen de Medialab-Prado se remonta al año 2000 como Aula de Arte Digital del Centro Cultural Conde Duque, y tras una primera etapa bajo el nombre MedialabMadrid, en septiembre de 2007 el programa se reubica en la Plaza de las Letras, en los bajos de la antigua Serrería Belga, ahora en rehabilitación. Desde entonces pasa a denominarse Medialab-Prado, en alusión a su nueva ubicación junto al Paseo del Prado. En mayo de 2012 está previsto que pase a

¹ Véase www.medialab-prado.es

ocupar el colindante edificio de la rehabilitada Serrería Belga, realizada por el estudio Langerica-Navarro Arquitectos. La programación de Medialab-Prado se estructura en líneas estables de trabajo. Hasta el momento se han puesto en marcha las siguientes:

- **¿Interactivos?:** usos creativos de la electrónica y la programación.
- **Inclusiva-net:** investigación y reflexión en torno a la cultura de redes.
- **Visualizar:** estrategias y herramientas de visualización de información.
- **Laboratorio del Procomún:** discusión transdisciplinar sobre los bienes comunes.
- **AVLAB:** creación sonora y audiovisual.
- **Fachada digital:** producción de obras.

Entre los posibles modelos de interacción social y participación que se pueden dar en un espacio dedicado a la cultura digital, fue fundamental tener en cuenta precisamente las nuevas formas de relación, participación y creación colectiva que se dan en la red. Fenómenos como las comunidades virtuales de software libre, la *wikipedia* o la categorización colectiva de contenidos en la web, caracterizados entre otras cosas por el trabajo colaborativo, las redes de intercambio, la disolución de la jerarquía y la distribución de la autoridad, han servido de inspiración a la hora de plantear modos de organización y gestión en un espacio físico dedicado a la cultura.

En un modelo de este tipo debería ser posible que cualquier usuario, sea éste un experto, un aficionado o un visitante que entra por primera vez en contacto con el ámbito en cuestión, pudiera intervenir en la marcha de las actividades, decidiendo en qué grado quiere tomar

parte en ellas. El espacio físico debería funcionar como un lugar de encuentro y de intercambio de información y conocimientos entre personas con diferentes grados de especialización y provenientes de diferentes ámbitos del conocimiento.

Para poner en práctica este modelo, Medialab-Prado trabaja con formatos de gestión “abierta”, combinando las decisiones y orientaciones de expertos profesionales con las convocatorias abiertas para la presentación de propuestas que se desarrollan colaborativamente. La dirección está distribuida, de forma que se ha creado una red de “comisarios” cada uno de los cuales dirige una línea de trabajo, es decir, organiza talleres de producción basados en el trabajo colaborativo. En estos talleres, artistas, científicos, programadores, estudiantes e investigadores de diversas disciplinas intervienen en un proceso de creación y aprendizaje colectivo transparente y abierto al público en todas y cada una de sus fases, en el que la mezcla de saberes es un factor fundamental. Medialab-Prado concede una gran importancia a la figura del “mediador cultural”, que trabaja “a pie de calle” como receptor y dinamizador dentro del propio espacio de trabajo: investiga, orienta, conecta conocimientos y propicia el contacto entre todos los agentes (público, artistas, expertos, etc.) que intervienen en las diferentes actividades.

En Medialab-Prado se fomenta el uso de herramientas de hardware y software libre y de código abierto, insertas en la filosofía del libre acceso al conocimiento y del trabajo colaborativo; publica todos sus contenidos online (textos, imágenes y vídeos)—salvo que se indique otra cosa por parte de los autores— bajo una licencia *Creative Commons By-SA*, y utiliza

herramientas abiertas y compartidas para canalizar la comunicación y el desarrollo de las actividades entre los propios participantes. En este sentido, los foros actúan eficazmente como espacio para la comunicación entre desarrolladores y colaboradores de los talleres de producción y para el trabajo online previo y paralelo a la celebración del taller. Otra herramienta importante son las *wikis*, en las que tanto la organización como los propios participantes “cuelgan” información de interés general al taller en tiempo real, como el calendario de actividades, textos, seguimiento de los proyectos, imágenes, avisos, etc. Ambas plataformas están permanentemente abiertas al público general que desee realizar un seguimiento en tiempo real del desarrollo de las actividades.

Medialab-Prado trabaja con formatos híbridos, combinando seminarios, talleres y exposiciones, para favorecer la interrelación y la simultaneidad de los procesos de formación, producción, investigación y divulgación dentro del ámbito de la cultura digital. De esta manera el intercambio de conocimientos e ideas entre personas de distintas disciplinas, nacionalidades e intereses fluye de manera más eficaz y productiva dentro de un espacio multifuncional.

Medialab-Prado tiene un servicio de información y estudio sobre las distintas líneas de trabajo en curso: libros, documentos impresos, directorios de páginas web, etc., ordenados temáticamente. En la selección de estos materiales Medialab-Prado cuenta con el asesoramiento de los “comisarios” de cada uno de los proyectos. Además, los mediadores culturales, presentes en todo momento en este espacio de recepción y difusión, investigan y van incorporando nuevas in-

formaciones, en función también de los comentarios y las conversaciones con los visitantes.

Los talleres organizados en Medialab-Prado se conciben como espacios de trabajo colaborativo, intercambio de conocimientos y formación teórico-práctica en relación a la cultura digital. El objetivo es crear una comunidad de usuarios activos: se trata de aportarles conocimientos y estrategias para que puedan desarrollar sus proyectos más allá del ámbito del Medialab-Prado, así como facilitar la creación de colaboraciones y contactos entre agentes locales e internacionales a largo plazo. La conjunción de nacionalidades y disciplinas ayuda sin duda a crear este ambiente de intercambio y enriquecimiento.

Los talleres funcionan a través de una convocatoria internacional abierta en torno a un tema concreto, que propone presentar proyectos que serán desarrollados colaborativamente, y bajo la guía de varios profesores, en grupos interdisciplinarios de trabajo. Para ello, una vez seleccionados los proyectos en esa primera convocatoria, se publica una segunda convocatoria para que todos los interesados (“colaboradores”) puedan participar en el desarrollo, sumándose a uno o varios de los proyectos elegidos, según sus propios intereses, conocimientos y disponibilidad.

Uno de los objetivos fundamentales de este formato es trascender el modelo de taller tradicional, en el que un pequeño grupo de expertos enseña y otro pequeño grupo de alumnos aprende. En este nuevo formato, el grupo de expertos incluye también a los propios participantes y, lo que es más importante, todo el proceso se abre al público (pues además de espectador puede convertir-

Visita a Medialab-Prado, atendida por mediadores culturales.

se en participante activo). Para hacer esto posible, los mediadores culturales acercan los conceptos de los proyectos al público general, y ponen en contacto a las personas interesadas con los desarrolladores. Tras dos semanas de intenso trabajo, los propios desarrolladores montan sus resultados en una exposición pública.

Hasta ahora se han celebrado talleres de este tipo dentro de las líneas de Interactivos?, Visualizar, Inclusiva-net, Laboratorio del Procomún, Inclusiva-net, Viernes OpenLab. Nuestro reto está en abrirlo en el 2012 a las Humanidades Digitales.

¿Interactivos?

Es una plataforma de investigación y producción acerca de las aplicaciones creativas y educativas de la tecnología. El objetivo es profundizar en el uso de herramientas de electrónica y programación para artistas, diseñadores y

educadores, contribuyendo al desarrollo de comunidades locales de productores culturales en este ámbito.

El título Interactivos? contiene un signo de interrogación, que se refiere a un cuestionamiento de la idea de interactividad en su uso más común: una “elección entre unas pocas opciones dadas”. La palabra “interactividad” se entiende aquí en referencia a la creación colectiva con herramientas de *open hardware* y *open software*, en un entorno en el que los participantes pueden tanto aprender como enseñar cómo funciona la tecnología, y donde además tienen la oportunidad de construir sus propios artefactos con la ayuda de otros.

En cuanto a la parte de investigación y reflexión teórica, Interactivos? pretende abordar una arqueología de las “nuevas tecnologías”, indagando en los orígenes de las herramientas tecnológicas que utilizamos hoy en día.

Inclusiva-net

Es una plataforma dedicada a la investigación, documentación y difusión de la teoría de la cultura de las redes. Su foco principal de estudio y documentación se centra en los procesos de inclusión social y cultural de las redes de telecomunicación y sus efectos en el desarrollo de nuevas prácticas artísticas y de producción crítica de conocimiento.

Inclusiva-Net está conformada por un espacio web y por una serie de actividades presenciales que dieron comienzo en julio de 2007.

Desde entonces y hasta 2009 se han celebrado cuatro encuentros, tres en Madrid y uno en el Centro Cultural de España en Buenos Aires. Además del aspecto eminentemente teórico de estas cuatro ediciones, la de 2008 en Madrid se amplió a un taller intensivo de desarrollo de proyectos orientados a analizar las relaciones entre las redes digitales y el espacio físico.

Visualizar

Es un proceso de investigación abierto y participativo en torno a la teoría, las herramientas y las estrategias de visualización de información. Entre las actividades de esta línea de trabajo destacan los talleres internacionales de desarrollo de proyectos relacionados con la visualización de datos. Hasta la fecha se han celebrado cuatro (2007, 2008, 2009 y 2011), en los que se han desarrollado piezas de software que abordan la visualización de información desde múltiples perspectivas: científica, urbana, informativa, cultural, social, medioambiental, etc.

La visualización de datos trata de hacer comprensibles grandes cantidades de datos por medio de su visualización,

gracias a técnicas de estadística, diseño gráfico, programación, etc. Estas imágenes, en muchos casos dinámicas, muestran relaciones ocultas entre los datos y permiten extraer nuevas conclusiones que de otra manera permanecerían ocultas. Visualizar quiere explorar las aplicaciones sociales, artísticas y culturales de la visualización de datos a través de un programa de actividades de reflexión, investigación y producción.

Laboratorio del Procomún

Es una línea de trabajo dedicada a la reflexión y la creación de un discurso conceptual sobre el procomún –los bienes que nos pertenecen a todos y a nadie en particular–, cuyo “núcleo duro” de trabajo se reúne mensualmente para debatir y planificar acciones que ayuden a concienciarse sobre su valor y sobre los peligros que lo amenazan.

Este núcleo está compuesto por expertos de ámbitos tan diversos como la filosofía, la ecología, la biología, el activismo, el *hacktivismo*, la química, la farmacia, la biología, el urbanismo, el derecho, la política económica o el arte.

El procomún es la nueva manera de expresar una idea muy antigua: que algunos bienes pertenecen a todos y que en conjunto forman una comunidad de recursos que debe ser activamente protegida y gestionada. Está constituido por las cosas que heredamos o creamos conjuntamente y que esperamos legar a las generaciones futuras. Pertenecen al procomún los recursos naturales como el aire, el agua, los océanos, la vida salvaje y los desiertos, y también Internet, el espacio radioeléctrico, los números o las patentes farmacéuticas. Y también incluye abundantes creaciones sociales: bibliotecas, parques, espacios públicos,

además de la investigación científica, las obras de creación y el conocimiento público que hemos acumulado durante siglos.

Fachada digital

Es una plataforma de trabajo y experimentación dedicada a la fachada digital de Medialab-Prado, un dispositivo de 15x10 metros y de baja resolución (192 x 157 nodos o píxeles). Cada nodo está compuesto por 7 leds; 2 rojos, 3 verdes y 2 azules.

La fachada digital es un dispositivo de experimentación a disposición de los diferentes grupos de investigación de Medialab-Prado que se articulan en torno a ella.

Todos los viernes por la tarde Medialab-Prado ofrece un espacio de encuentro y experimentación abierto a todos aquellos interesados en desarrollar o colaborar en propuestas, prototipos o experimentos con objetos electrónicos interactivos, visión artificial, artes escénicas, etc.

Además, durante los *Viernes Open-Lab* y a través del foro los participantes podrán ofertar y demandar pequeños talleres y tutorías sobre cuestiones técnicas concretas.

En este marco se crean grupos de trabajo, reunión y experimentación sobre temas como la robótica, visualizaciones cuatridimensionales, experimentación culinaria, electrónica y hardware, etc.

Género y Tecnología

Y finalmente, Género y Tecnología es un espacio de reflexión y debate abierto en torno a una idea, que es al mismo tiempo el objeto de su indagación: la mutua constitución del género y la tecnología. La actividad del grupo nace con el interés de estudiar los temas propues-

tos por las líneas de trabajo de este espacio, pero desde la perspectiva del género como situación concreta desde la que articular un análisis sociocultural.

De especial interés son los proyectos de ámbito europeo, en los que actualmente participa Medialab-Prado, financiados por la Unión Europea, entre los que se encuentran:

Labtolab

Red de instituciones europeas cuya actividad gira en torno a la investigación y la creación en el marco de la cultura digital. Formada inicialmente por Kitchen (Budapest), Constant (Bruselas), Crealab (Nantes), A10lab (Londres) y Medialab-Prado (Madrid), ha sido creada gracias a una beca Grundtvig.

Libregraphic

Proyecto que se propone como un laboratorio itinerante para desarrollar nuevas ideas para herramientas creativas. Sus diversas actividades van de lo práctico a lo teórico, a través de la escritura, reuniones para la investigación y prototipado experimental. Se trata de un proyecto internacional de desarrollo de actividades vinculadas con la Gráfica Libre (producción y uso de herramientas de software para el diseño gráfico, la edición, etc.). Se llevarán a cabo diferentes encuentros en varios países de Europa (1 de julio de 2011-30 de junio de 2013). La participación de Medialab se refiere a la realización de una conferencia internacional y un taller de producción de proyectos en Madrid en el año 2013. Del proyecto forman parte Constant (Bruselas), Worm (Rotterdam), Píksel (Bergen) y Medialab-Prado (Madrid). Siendo instituciones asociadas: Manufactura Independiente (Oporto, Portugal), FLOSS

Grupo de desarrollo en el taller AVLAB.

Manuals (Ámsterdam, Holanda), Escuela de Arte 10 (Madrid), Master Media Design and Communication: Networked Media (Róterdam, Holanda), Universidad de Noruega de Ciencia y Tecnología (Trondheim, Noruega) y CREATE.

Proyecto Studiolab

Consiste en la creación de una plataforma europea para el fomento de las interacciones creativas entre arte y ciencia, mediante la organización de diferentes actividades para el apoyo a la creación de proyectos creativos en que se relacionen artistas y científicos de varios lugares de Europa. La diversas instituciones europeas (Le laboratoire de París, The Royal College of Art de Londres, Ars Electronica de Linz, Universidad de Copenhague y Medialab-Prado de Madrid) están coordinadas por el Trinity College de Dublín. El proyecto se desarrolla desde el 1 de julio de 2011 al 30 de junio de 2014.

Conclusiones y financiación

Podemos concluir diciendo que el espacio de Medialab-Prado es un laboratorio ciudadano de cultura digital, que está abierto como lugar de trabajo y en el que se reúnen diferentes grupos de usuarios para trabajar sobre ámbitos concretos. Además Medialab-Prado es lugar de encuentro para el debate, la reflexión y la presentación pública en torno a temas asociados a las líneas de trabajo en curso y a asuntos relacionados con la cultura libre. Con ello se pretende afianzar un espacio de comunicación de la comunidad local con pensadores, creadores e instituciones tanto locales, como internacionales.

En cuanto al tema de la financiación, hasta ahora en su totalidad procedente de los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid, está claro que en esta época de incertidumbre económica, Medialab-Prado no es inmune a sus consecuencias, y se plantea buscar otras vías comple-

mentarias de desarrollo que garanticen la continuidad y el crecimiento sostenible de todas sus líneas de actuación. Sin duda Medialab-Prado dispone de un gran potencial de crecimiento que deberá liberar para buscar nuevos modelos de participación y financiación de empresas privadas. En la actualidad este trabajo se atiende de forma activa, pero, quizá, no con la máxima capacidad y dedicación que los nuevos tiempos requieren.

Se han analizado las fórmulas de financiación que tienen en la actualidad los centros de producción de arte españoles, la mayoría de ellos surgidos por iniciativa de las distintas administraciones públicas. Aunque, parte de estos, además de los fondos públicos, cuentan con el apoyo de empresas privadas para recabar financiación de actividades concretas. Estas ayudas adquieren distintas modalidades que van desde la creación de vínculos estables que dan lugar a proyectos con una financiación mixta (pública y privada) o mancomunada (participación de varias empresas) hasta las colaboraciones individuales que se hacen en calidad de miembro permanente o amigo del centro, mediante el pago de una cuota anual fija.

Recientemente se ha abierto un debate entre los profesionales del sector sobre las fuentes de financiación, puesto que son muchos los proyectos dependientes de instituciones públicas y privadas que pasan por conseguir una subvención externa para su ejecución. En este sentido se echa en falta la realización de estudios de viabilidad y demanda que permitan adecuar el coste de los proyectos con los objetivos de las instituciones patrocinadoras.

El método de “financiación por objetivos” que en la actualidad se plantea Medialab-Prado resulta absolutamente novedoso en nuestro entorno. Al menos así lo confirma el sondeo realizado entre los centros de creación artística. En ninguno de ellos se han encontrado prácticas de financiación similares a la que se propone en el presente proyecto.

Finalmente, debemos señalar que la captación de recursos económicos a través de patrocinio para acciones aisladas y puntuales (cursos, talleres, seminarios, etc.) carece de sentido, sin una continuidad que, hoy por hoy, consideramos imprescindible para situar a Medialab-Prado como un centro innovador, participativo y en constante desarrollo.