

EL PÁJARO DE BENÍN. VANGUARDIAS Y ÚLTIMAS TENDENCIAS ARTÍSTICAS
NÚMERO 8
DICIEMBRE DE 2022
ISSN 2530-9536
[pp. 146-154]

https://doi.org/10.12795/pajaro_benin.2022.i8.08

MEMORIA DEL I CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE ARTES DIGITALES

MEMORY OF THE I INTERNATIONAL CONFERENCE ON DIGITAL ARTS

Juan Antonio Rodríguez Vázquez
Universidad de Sevilla

Resumen

Mediante esta información queremos dejar constancia del desarrollo del I Congreso Internacional sobre Artes Digitales celebrado en la Universidad de Sevilla en 2022, cuya temática fue “Lo desenfocado”.

Abstract

Through this information we want to record the development of the I International Conference on Digital Arts held at the University of Seville in 2022, whose theme was “The Unfocused”.

Palabras Clave: I Congreso Internacional sobre Artes Digitales, Sevilla, Lo desenfocado.

Keywords: I International Conference on Digital Arts, Seville, The unfocused.

INTRODUCCIÓN

Durante los días comprendidos del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2022 se celebró simultáneamente en Sevilla y de forma híbrida el I Congreso Internacional sobre Artes Digitales, cuyo tema fue “Lo desenfocado”.

Este I Congreso ha pretendido establecer un ámbito de discusión crítico, desde el cual evaluar y definir, el arte digital y los desarrollos culturales desde los ámbitos creativos, educativos, patrimoniales, museísticos o mercantiles; su recorrido histórico, su incidencia, posibilidades y futuros. La actualidad del arte y la cultura precisa una mejor comprensión del ámbito digital como medio, herramienta o resultado.

El tema que da carta de naturaleza al congreso nació de la preocupación de dar respuestas, más allá de sus propios límites conceptuales, a una conciencia con la sociedad que le rodea y por ello se propuso confluir con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, aprobada el 25 de septiembre del 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Siempre estuvo presente en los directores del Congreso abordar los grandes retos globales y las metas que permitirán garantizar un mejor futuro para todos. Entre ellos, tanto en la estructura de las líneas que propuestas al congreso y la estructuración de contenidos se tuvieron en cuenta, principalmente, los ODS en favor de promover la igualdad de género, la educación inclusiva, el desarrollo sostenible, combatir la desigualdad, acrecentar la sostenibilidad, denunciar el cambio climático y promover las alianzas mundiales éticas. Pensamos que, en la esfera global contemporánea, las redes de críticos y artistas son elementos potentes que dinamizan prácticas en torno al ciberfeminismo, la ciberecología, o los derechos humanos, siendo sujetos que crean reacciones y respuestas inmediatas en la sociedad, tanto global como local.

Fue evidente para nosotros contar, por tanto, con artistas que pusieran en evidencia este desenfoque. Para ello organizamos una muestra expositiva donde preguntamos tanto a artistas invitados como a artistas que decidieron presentar obras de arte a concurso preguntas como: ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer? para mostrar Lo desenfocado: nuestro hábitat y de las personas que residen en él, un desenfoque que nos cuestione la forma de relacionarnos, económica y culturalmente, política y socialmente, instantánea y permanentemente... Lo desenfocado, para nosotros es algo inadecuado para quienes ostentan desafíos gubernamentales de gestión. Lo desenfocado es algo molesto, pero también imperfecto, contradictorio, incoherente. Lo desenfocado es

algo inacabado que está por llegar, algo en lo que todos debemos sumar, que puede comenzar en nosotros y debe tener continuidad en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Hemos de reclamar una mirada adecuada a nuestra sociedad, de responsabilidad, de compromiso, de obligaciones; un modelo y una guía para las generaciones futuras. Señala la R.A.E. que desenfocar es hacer perder el enfoque adecuado de una imagen o un asunto, y sobre estos desenfoques seguiremos trabajando en ediciones de sucesivos congresos y exposiciones que iremos comisariando.

SESIÓN PLENARIA INAUGURAL

La sesión plenaria inaugural se desarrolló en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla. El programa de bienvenida estuvo formado por: D. Miguel Ángel Castro Arroyo. Señor Rector Magnífico Universidad de Sevilla. Dña. Marie Grangeon-Mazat, Agregada de cooperación y acción cultural de la Embajada de Francia para el sur de España. D. Ramon Blanco-Barrera, Presidente del Congreso. D. José Manuel Sevilla Fernández, Decano de la Facultad de Filosofía. Dña. María Antonia Carmona Ruiz, Decana de la Facultad de Geografía e Historia y D. Daniel Bilbao Peña, Decano de la Facultad de Bellas Artes.

Excusaron su ausencia, por imposibilidad de agenda y por motivos docentes: D. Miguel Ángel Castro Arroyo, sustituido por D. Andrés Luque Teruel, Director del Secretariado de Relaciones Institucionales; Dña. María Antonia Carmona Ruiz, sustituida por Dña. Carmen Benítez Guerrero, Vicedecana de Investigación, Transferencia y Comunicación de la Facultad de Geografía e Historia; y Don Daniel Bilbao Peña, sustituido por Dña. María Arjonilla Álvarez, Coordinadora de Actividades Culturales de la Facultad de Bellas Artes.

SESIÓN PLENARIA DE CLAUSURA

Participaron en la clausura: D. Andrés Luque Teruel, Director del Secretariado de Relaciones Institucionales, D. Daniel Bilbao Blanco, Decano de la Facultad de Bellas Artes y los presidentes directores del congreso: D. Ramon Blanco-Barrera, Dña. Alicia Iglesias Cumpido y D. Juan A. Rodríguez Vázquez

PONENTES INVITADOS

Elenco de ponentes invitados y ponencias ofrecidas (por orden de intervención):

José Luis Molinuevo, España. Universidad de Salamanca.

Saber estar en la cultura de lo digital.

Claudia Giannetti. España. Teórica e investigadora independiente.
Para una ecología de la imagen en la era de la posrepresentación

Elena Castro Córdoba. España. Universidad Complutense de Madrid
Movimientos de lo viral.

Harald Klinke. Alemania. Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU Munich)
Transformer Models, Imagination, and Aesthetics. New Paradigms in Visual Culture.

Everardo Reyes. Francia. Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis
Organic data: artistic matter and environment.

Doreen Ríos, curadora e investigadora independiente
Redes, fisuras y feminismo glitch.

Alicia Iglesias Cumplido. España. Universidad de Sevilla
Ramon Blanco-Barrera, 233. Dos proyectos innovadores de arte digital.

Takashi Kudo. Tokio. Communication Director, teamLab
Art by teamLab

Edward Shanken. USA. University of California, Santa Cruz
Coding Dance and Dancing Code: Analivia Cordeiro's M3X3

Yamil Burguener. Argentina. Artista multimedia, compositor, programador y geek
Nacemos analógicos, nos vamos digitales

COMUNICACIONES SELECCIONADAS (POR ORDEN DE INTERVENCIÓN).

Las 9 sesiones del congreso de desarrollaron en tres sedes de la Universidad de Sevilla: Facultad de Filosofía (sesiones 1, 2 y 3); Facultad de Geografía e Historia (sesiones 4, 5 y 6) y Facultad de Bellas Artes (sesiones 7, 8 y 9). Actuaron como moderadores y presentadores de las sesiones y ponencias invitadas: D. Iván de la Torre Amerighi, Dña. Inmaculada Murcia Serrano, Dña. Pilar Acosta Ibáñez,

D. José Luis Reyes-Criado, Dña. Alicia Iglesias Cumplido, Dña. Eunice Miranda Tapia, D. Manuel Bas Lozano, D. Juan A. Rodríguez Vázquez, D. Andrés Luque Teruel, D. Ramón Blanco Barrera y Dña. Rocío Calvo Lázaro.

Sesión 1:

VOLTAJE (salón de arte y tecnología). El arte como experiencia y no como objeto, Carmen Gil Vrolijk; *Reflexiones fenomenológicas para el arte interactivo*, Claudia Mosqueda Gómez; *Wearables o la imposibilidad de ser cyborg*, María Castellanos Vicente y *No signal: Desconexión e hiperconexión. La discriminación algorítmica en la era digital*, Youssef Taki.

Sesión 2:

Desenfoques urbanos: "Digital" de León Siminiani, de la serie Conceptos clave del mundo moderno (1998-2009), José Luis Panea; *"Lo real en bruto no dará por sí mismo lo verdadero"*. *Reflexiones sobre el estatuto de lo real en la imagen animada*, Alfonso Hoyos Morales y *Más allá de la vigilancia. Herramientas de control y medios de producción artística*, José Luis Lozano Jiménez.

Sesión 3:

Cuerpos, algoritmos y curaduría en la encrucijada actual, Guadalupe Baliño y Danila Desiree Nieto; *Arcadeología: Archivo y preservación del arte lúdico-digital español*, Mario-Paul Martínez y *Warburg en el metaverso: influencias del pensamiento warburgiano en la concepción del museo virtual*, Xosé Ramón Cisneros.

Sesión 4:

La inteligencia artificial en el arte, Rodrigo Carreño Rio; *Entre pistas de baile y artes digitales: Los Festivales de Artes Digitales (DAF) europeos*, José Luis Reyes-Criado e *Intertextualidad y posmodernidad en el paradigma digital: del óleo American Gothic al NFT*, Fran Mateu.

Sesión 5:

Epistemology of Digital Painting: Examining Plein-Aire Landscape Painting Between the Physical and the Digital, David LeRue y *Vulnerable histories: preserving lived: experiences for inclusive futures*, Diane Derr y Sadia Mir.

Sesión 6:

El Arte Criptográfico circunda sobre nuestra sociedad tecnológica, Celia López Castillo; *Democratización de la tecnología: emisores contemporáneos*, Isabel Herrera y *Sobre Zium Collective*, Guillermo Rodríguez Tenorio.

Sesión 7:

Fotografía expandida. Por una genealogía de la Realidad Aumentada, María Ángeles Infante Barbosa; *Aleatoriedad, inteligencia artificial y NFT: del mercado virtual al museo*, Eunice Miranda Tapia y *Estéticas de la interacción: cliché y espectáculo*, Alejandra Bueno De Santiago.

Sesión 8:

La escucha difusa en la música electroacústica contemporánea, Norberto Bayo; *El papel del arte digital ante el estudio de la controversia de la basura espacial*, Alicia Macías Recio y *Repensando el autorretrato a partir del selfie*, Ana Isabel Galván García de las Bayonas.

Sesión 9:

Presentación de la estrategia digital de Emiratos Árabes Unidos: el museo del futuro, Sara Ghazi Al Mahri; *Hybris: (una) historia del fin del mundo*, Carmen Gil Vrolijk; *Una aproximación a las realidades imitadas y otras alteraciones con las redes generativas antagónicas*, Triana Sánchez y *Estudio empírico de las herramientas digitales y su aplicación en el arte visual multidisciplinar: escultura, instalación, vídeo, gráfica digital y land art (1999-2012)*, Jesús Algovi González Villegas.

PERSONAS E INSTITUCIONES

Presidentes de Honor: Dr. Andrés Luque Teruel. Universidad de Sevilla y Dra. Inmaculada Murcia Serrano. Universidad de Sevilla

Presidentes de los Comités (Directores y Organizadores Principales del Congreso): Dr. Ramón Blanco Barrera. Universidad de Sevilla, Dra. Alicia Iglesias Cumplido. Universidad de Sevilla y D. Juan A. Rodríguez Vázquez. Universidad de Sevilla

Comité Organizador: Grupo de Investigación Vanguardias, Últimas Tendencias y Patrimonio Artístico. HUM-1030

Comisarios exposición: Ramon Blanco-Barrera e Iván de la Torre Amerighi

Artistas Invitados: Grupo de Investigación “Arte Plástico, Secuencial, Experimental de Estampación y Nuevas Tecnologías. Teoría y Praxis”, HUM337. Responsable: Manuel Fernando Mancera Martínez: Paula Acosta, Santiago, Rafael Enrique Ballesteros Rodríguez, 233 (Ramon Blanco-Barrera), Wijuasky (Jose Carmona Pérez), Dora Luisa Carvalho Cordeiro Ponte, Gema Climent Camacho, Sara Culumat Jiménez, Teresa Díaz Sainz, Alicia DobleO, Manuel Fernando Martínez Mancera, Celeste Fernández Moncada, CarlosG Romo, Javier G. Borbolla, María

del Mar García Jiménez, María Teresa Guzman, Natalia Herrera Pombero, Rocío de Juan Bayarri, Miguel Mendoza Malpartida, Eduardo Molina Soto, Elena Pedroche Sánchez, Chari Rodríguez, Susana Romero Barberán, Nuria Olmo López. Otra Artista invitada: Teresa Guzman.

Artistas seleccionados: Nicolas Franco, Celeste Fernández, William Figueiredo, Ignacio García, Rafael Garrido, Carmen Gil Vrolijk, Helena, Hernández, Guadalupe Neves, Manuel Prados, Guillermo Rodríguez, Triana Sánchez y Alberto Valverde.

Secretaría y coordinación: D. Manuel Martínez del Río. Universidad de Sevilla

Comité Científico Internacional: Dra. Pilar Acosta Ibáñez. IAPH. España; Dr. Fernando Alonso, Universidad Complutense de Madrid. España; Dra. Bibi Anguio, Universidad Nacional de La Plata. Argentina; Prof. Emeritus Andrew Benjamin, Universidad de Monash. Australia; Dra. Lorrie Blair, Concordia University. Canadá; Dña. Rocío Calvo Lázaro. Universidad de Sevilla. España; Dra. Tania Castellano. Universidad de La Laguna. España; Dra. Boel Christensen-Scheel, Academia Nacional de las Artes de Oslo. Noruega; D. José Manuel Correa Moreno, Universidad de Sevilla. España; Dña. Beatriz Cruz Espada. Universidad de Sevilla. España; Dña. Noelia Domínguez Romero. Universidad de Huelva. España; Dña. Fernanda Duarte, Universidad Estatal Paulista. Brasil; Dr. Teodoro Falcón Márquez. Universidad de Sevilla. España; Dr. Mauricius Farina, Universidade Estadual de Campinas. Brasil; Dr. Ricardo Dal Farra, Concordia University. Canadá; Dra. Francesca Ferrando, Universidad de Nueva York, USA; Dr. Aldo Victorio Filho, Universidad del Estado de Rio de Janeiro. Brasil; Dra. Isabela Frade, Universidade Federal do Espírito Santo. Brasil; Dra. María del Mar García-Jiménez, Universidad de Sevilla. España; Dra. Mar Garrido Román, Universidad de Granada. España; Dña. Lorena Grigoletto, Academia de Bellas Artes de Nápoles. Italia; Dr. Fernando Infante del Rosal. Universidad de Sevilla. España; Dra. Gwen Le Cor. Universidad Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Francia; Dra. Rosangella Leote, Universidad Estatal Paulista. Brasil; Dr. Alejandro Lozano Muños. Universidad de Salamanca. España; Dr. Richard Lubben, College of the Sequoias. USA; Dr. Manuel Fernando Mancera Martínez, Universidad de Sevilla. España; Dr. Massimo Mazzone. Academia Brera de Bellas Artes de Milán. Italia; Dr. Omid Milani, University of Ottawa. Canadá; Dra. Eunice Miranda Tapia, Universidad de Sevilla. España; Dra. Jorgelina Orfila, Texas Tech University. USA; Dr. Francisco Ortega, Texas Tech University. USA; D. Dani Pino. Universidad de Sevilla. España; Dra. Elizabeth Presa, University of Melbourne. Australia; Dr. Rodrigo Rezende, Universidade Estadual Paulista. Brasil; Dr. Luis Méndez Rodríguez. Universidad de Sevilla. España; Dr. José

Manuel Sevilla Fernández. Universidad de Sevilla. España; Dra. Marta Strambi, Universidade Estadual de Campinas. Brasil; Dr. Iván de la Torre Amerighi. Universidad de Sevilla. España y Dra. Ceyda Yolgörmez, Concordia University. Canadá

Patronos: Vicerrectorado de Investigación, Universidad de Sevilla Vicerrectorado de Servicios Sociales, Campus Saludable, Igualdad y Cooperación; Oficina de Cooperación al Desarrollo (Universidad de Sevilla); Departamento de Historia del Arte, Universidad de Sevilla; Departamento de Estética e Historia de la Filosofía, Universidad de Sevilla; Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Sevilla; Facultad de Filosofía, Universidad de Sevilla; Institut français de Sevilla; Embajada de Alemania en Madrid y Embajada de México en España

Mecenazgo principal: Tecnoservice SL

Micromecenazgo a través de la fundación Triodos Bank: Pilar Acosta, Francisco J. Barros, Francisco J. Bermejo, José Berral, Lola Carmona, Raquel Castañera, Loli Cecilia, Manuel Hernández, Rafael Jiménez, Macarena Lancharro, Ana Madero, Lola Madero, Manuel Martínez Miguel A. Onetti, Inma Sanz y Leah Torres.

Agradecimientos: Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, Domingo González, Bernardo Cabello Rueda y Fundación Triodos Bank

ALGUNOS DATOS

Número de ponentes invitados: 10

Número de comunicaciones aceptadas: 28

Número de obras de arte invitadas: 24

Número de artistas seleccionados: 12

Países participantes: 15 (Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, España, Francia, Italia, Japón, México, Noruega, Qatar, Uruguay, U.S.A.)

Comunidades Autónomas de España: (10) (Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja País Vasco, Región de Murcia).

OBRAS PREMIADAS

Premio Extraordinario: Carmen Gil Vrolijk

Primer Premio: Alberto Valverde y William Figueiredo

Segundo Premio: Guadalupe Neves y Manuel Prados

Accesits: Celeste Fernández, Guillermo Rodríguez, Triana Sánchez y Helena Hernández-Acuaviva.