

Introducción

Raquel Caerols Mateo

1. Medialab Madrid antes de MediaLab Madrid: unos datos de archivo

MediaLab Madrid nace en el año 2002, de la mano de Karin Ohlenschläger y Luis Rico, con el *I Festival Internacional de Arte, Ciencia y Tecnología* y la exposición *Cibervisión_ Dinámicas fluidas*, en el contexto del *Foro Complutense: II Ciclo de Invierno de Ciencia y Tecnología* de la Universidad Complutense de Madrid, dirigido por el catedrático en Bioquímica y Biología Molecular Federico Morán de la citada Universidad (Archivo UCM: 13/22-069, 79, 80, 81).

El origen, memoria y concepto de lo que fue MediaLab Madrid se puede constatar buceando por los fondos del Archivo de MediaLab Madrid, de tal manera que ya en el año 1997 el proyecto Banquete empieza a ser una realidad, pues es cuando se crea la Fundación Banquete por parte de Karin Ohlenschläger y Luis Rico y en cuyo equipo fundador se encontraban Carla Embcke, María Pérez de Herrasti, Sonia Díaz Thale y Sylvia Molina (Archivo UCM: 13/22-063, 64). Asimismo, en el año 1999 se celebra la primera exposición de *Cibervisión 99*, en la Universidad Rey Juan Carlos, proyecto dirigido por Karin Ohlenschläger y en cuyo equipo también se encontraban Sonia Díaz Thale, Luis Rico y Sylvia Molina (<https://sylviamolina.es/1999/02/en-la-piel-del-otro/>) (Archivo UCM: 13/22-064,

066, 070). Dicha exposición tuvo un impacto significativo, de tal manera que se le propuso a Ohlenschläger una segunda edición de *Cibervisión*, pero ella puso una condición, que se hiciera con el compromiso de crear un espacio permanente en las bases de lo que definían proyectos como *Banquete* o *Cibervisión*, las interrelaciones arte, ciencia, tecnología y sociedad. Ese era su propósito y el proyecto que ella defendió, en el saber de su trayectoria internacional en referencia a otros proyectos de similar índole como ZKM o *Ars Electronica*.

Es en este contexto cuando, gracias a la mediación de Federico Morán —en relación al citado *II Ciclo de Invierno de Ciencia y Tecnología*—, y en diálogo con el director del Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque, Juan Carrete, este decide respaldar el proyecto de MediaLab Madrid e incorporarlo al programa cultural permanente del Ayuntamiento de Madrid. Sin duda, resultaba fundamental que este espacio de arte contemporáneo ofreciera una respuesta a las complejidades del incipiente paradigma digital.

Cibervisión_02 y *Banquete* son, precisamente, el corazón y arranque de esta exposición, *Conectoma: red de redes del Archivo de MediaLab Madrid*, cuyas conexiones transdisciplinarias, que ya se encuentran en la génesis de estos proyectos y exposiciones, generan una red de colaboraciones multidisciplinares y transdisciplinares que nos llevan a otros proyectos seleccionados para la exposición, como *El inventor de Historias*, *Digital Transit* y *Condición Postmedia*, en un relato de la historia de la multimedialidad, la multidisciplinariedad y la transdisciplinariedad, que, en diferentes capas, se fue construyendo desde las vanguardias artística hasta principios del siglo XXI. Cierra la exposición *Interactivos?*, como hito en la concepción de los laboratorios ciudadanos y que dejó el terreno abonado para lo que luego fue Medialab Prado.

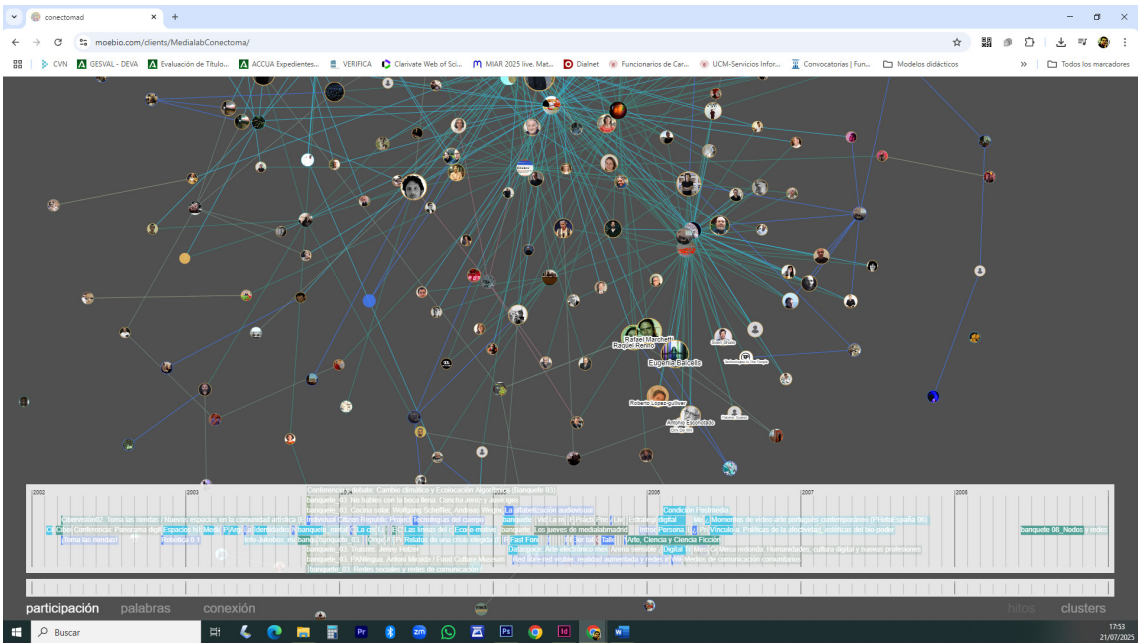

Fig. 1. «Conectoma en el Archivo de MediaLab Madrid». Visualización de la base de datos. Santiago Ortiz (2025)

Todo ello, ese recorrido, se encuentra en la exposición, y dicho relato, su memoria, lo recoge el Archivo de MediaLab Madrid, de ahí el valor de éste y de todo archivo como memoria. Nos adentramos en el recorrido de esta exposición.

2. ¿Por qué la exposición? ¿Por qué «conectoma»?

Conectoma. Red de redes en el Archivo de MediaLab Madrid es una propuesta expositiva que nace del proyecto concedido *Científicos en las artes y artistas en la ciencia: hitos históricos en el archivo de MediaLab Madrid a través de una propuesta expositiva y educativa* (Ref.: FCT-22-17889), en la convocatoria de la FECYT 2022 de «proyectos singulares» que planteen sinergias entre en las interrelaciones arte,

ciencia y tecnología «para la resolución, a través de un proceso de investigación, de las cuestiones que nos plantea el mundo en el que vivimos», tal como se recoge en el texto de la «Convocatoria para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación»¹.

En esa dirección, la de difundir y en acciones de transferencia del conocimiento, se presenta esta exposición con el propósito de poner en valor los fondos del Archivo de MediaLab Madrid, para reflexionar y plantear cuestiones centrales —partiendo de un proceso de investigación—, de las interrelaciones arte, ciencia y tecnología, pues estas fueron la base de las metodologías transdisciplinarias que se desarrollaron en el proyecto de MediaLab Madrid (2002-2006).

Así pues, en esa línea de múltiples miradas,

¹ FECYT (2022). Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación 2022: <https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias/661788>

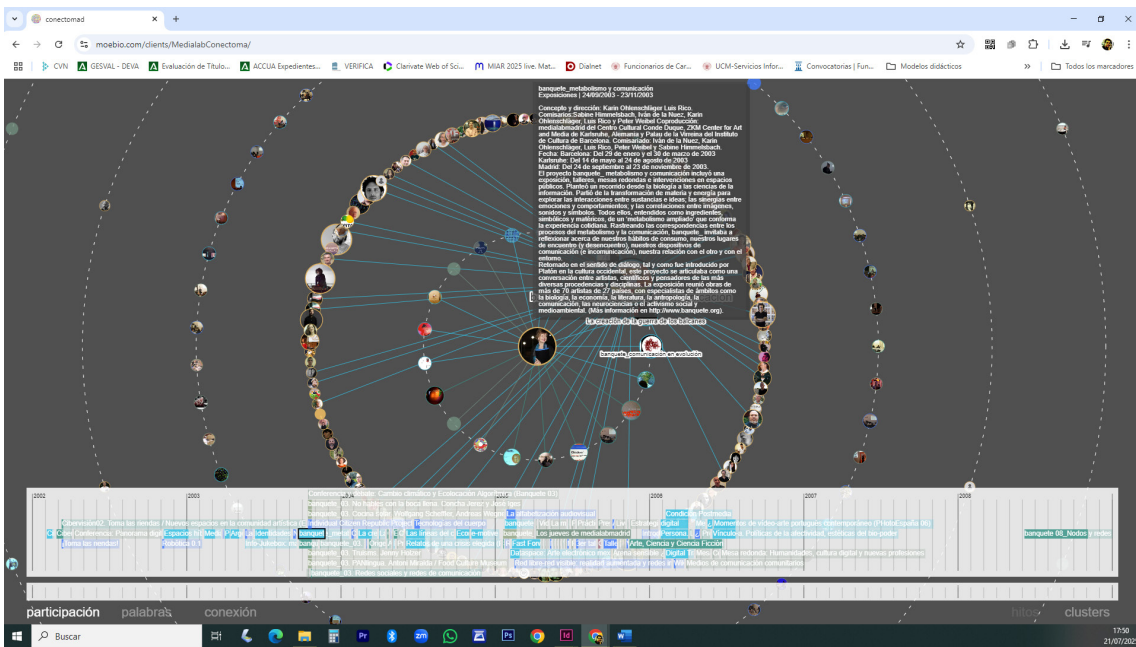

Fig. 2. «Conectoma en el Archivo de MediaLab Madrid». Visualización de la base de datos. Santiago Ortiz (2025).

disciplinas y metodologías, era necesario aunar muy diversos colaboradores, por lo que el proyecto se ha desarrollado en cofinanciación y colaboración entre la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Salamanca, el proyecto Simbiontes de la red Planea, el Aula de Artes de la Universidad Carlos III de Madrid y la Fundación Épica La Fura del Baus.

El Archivo de MediaLab Madrid se encuentra albergado en el Archivo General de la Complutense, gracias a la donación que realizó la codirectora de MediaLab Madrid Karin Ohlenschläger en 2021. Esta documentación fue preservada por Ohlenschläger durante 19 años, documentación perfectamente conservada, lo que permitió su donación y el cumplimiento de uno de los anhelos de la propia Ohlenschläger, ponerlo a disposición, en abierto, de la comunidad científica, investigadora y del público en general de lo que fue para ella, no solo

un proyecto profesional sino también, podríamos decir, de un proyecto de vida.

Así mismo, lo relevante de esta donación y fundamental para ello, fue el hecho de que la directora del Archivo de la UCM en esas fechas, Isabel Palomera, aprobara albergar dicho archivo en sus fondos, pues ha supuesto una contribución central en la necesaria construcción del relato del arte de los nuevos medios, representado un paso esencial que conlleva un compromiso institucional y, por tanto, implica atribuirle un necesario carácter patrimonial —siendo el Archivo de la UCM un archivo que cuenta gran patrimonio documental de carácter histórico—, lo que representará que se pueda poner atención a su memoria, atención e implicación de otras instituciones para incorporarlo en los relatos del arte contemporáneo y se trabaje para su preservación, difusión y divulgación, como acción fundamental también para la educación de

las miradas de las nuevas generaciones que han nacido en un contexto puramente digital.

Además, debemos señalar que este Archivo se pudo crear gracias al proyecto concedido de la convocatoria de proyectos regionales «Convocatoria de Programas de I+D en CCSS y Humanidades 2019» de la Comunidad de Madrid: *Medialab Madrid como modelo de laboratorio transversal: arte, ciencia, tecnología, sociedad + sostenibilidad para la agenda digital* (Ref.: H2019/HUM-5740), coordinado por Raquel Caerols Mateo en colaboración con Isidro Moreno y en estrecha colaboración con Karin Ohlenschläger. El Archivo se fundamentó en dos desarrollos centrales, el diseño y arquitectura de la base de datos y la página web para la divulgación de sus fondos². La base de datos ha sido el pilar fundamental sobre la que se ha construido la visualización de dicha base de datos, como herramienta central para vehicular y articular la narrativa de la propuesta expositiva que presentamos, pues ha permitido crear esa red de «conectomas» en torno a esas metodologías transdisciplinares que se desarrollaron en MediaLab Madrid, como base de los proyectos realizados entre personas de múltiples perfiles y disciplinas.

Pero ¿qué es el concepto «conectoma»? Es el «término que hace referencia al esquema de conexiones entre neuronas individuales o grupos de neuronas» (Tetas y Moll 2022, 89), que surgió gracias a la revolución de la ciencia de redes, debido a la «rápida mejora de las técnicas de cartografía del cerebro», así «Los diferentes «conectomas» pueden representarse a múltiples escalas, y su arquitectura ayuda a definir una mejor imagen del mapa cerebral y de las «autopistas» que unen sus diferentes

Fig. 3. Web MediaLab Madrid.

zonas».

Y ese fue el objetivo de la visualización de la base de datos³ que se le encargó al matemático Santiago Ortiz, visualizar las «autopistas» que convergieron entre las diferentes personas, perfiles y disciplinas en

el desarrollo de los proyectos que conformaron MediaLab Madrid: 27 exposiciones, 26 talleres transdisciplinares, 15 seminarios, 4 simposios internacionales, 45 presentaciones, conferencias y mesas redondas, 350 artistas nacionales e internacionales, 50 creadores y colectivos, 500 artistas y teóricos de distintas disciplinas y ámbitos y 4 proyectos de investigación transdisciplinares.

La base de datos, que reúne el inventariado y catalogación de unos 4000 documentos, entre documentos de gestión, de desarrollo de proyectos, de memorias técnicas, presupuestos, fotografías, gráfica, catálogos, cartas, mail, notas y recortes de prensa —en papel y en otros formatos como CD, DVD y MiniDv y Betacam—, está agrupado en listado y perfil de «personas» y relación de «proyectos y actividades», y la visualización ha permitido visualizar, precisamente, las «autopistas» entre ellos con el objetivo de mostrar las prácticas transdisciplinares que los generaron.

El diseño se ha estructurado entre «participación», «conexión», «palabras» y «clústeres», además de una línea del tiempo, que nos permite otra capa de navegación. La «participación» conecta personas y proyectos y tal como explica el propio

² Web MediaLab Madrid Archive: <https://archivomedia labmadrid.org/>

³ «Conectoma en el Archivo de MediaLab Madrid». Visualización de la base de datos. Santiago Ortiz (2025): <https://moebio.com/clients/MediaLabConectoma/>

Fig. 4. Visualización de la base de datos.

Ortiz «emergen relaciones de segundo grado, tal como dos personas que participan en una misma actividad, o dos actividades que contaron con la participación de la misma persona. De esta forma todas las personas y actividades acaban por conectarse por un camino de mayor o menor longitud», señalando también que «los colores de las relaciones dependen del tipo de actividad».

La «**conexión**», establece, precisamente, conexión en relación a los contenidos semánticos que contiene la base de datos, es decir, «se construye a partir de los textos de los nodos», pues la base de datos está nutrida de un rico contenido semántico a partir de las descripciones de los perfiles de las personas y de las descripción de cada uno de los proyectos y actividades, lo que ha permitido desarrollar estas conexiones, además de un rico y amplio conjunto de palabras clave que se visualizan, en torno a las personas y actividades, con la opción «**palabras**» del mapa de visualización. Asimismo, se dispone de una cuarta opción «**clústeres**», es decir, los grupos de participación y/o colaboración que la visualización genera en torno a los proyectos y actividades.

Sin duda, esta visualización se convierte también en una rica herramienta para la labor curatorial pues, aparte del material físico con el que cuenta, hay un importante volumen de material digital, lo que le da más sentido aún a la presente visualización, veamos por qué. Sin bien, previamente, se habían seleccionado una serie de proyectos y actividades de entre el gran número de ellos, —como fueron *Cibervisión*, *Banquete 03_*

Metabolismos y Comunicación, *Banquete 05_Co-municación en evolución*, *Digital Transit*, *Condición Postmedia* e *¿Interactivos?*— fijándonos, como primer criterio, en aquellos que fueron emblemáticos porque o bien iniciaron el proyecto, o tuvieron un peso relevante o por su internacionalización, y que además nos iban a proporcionar una significativa riqueza de transdisciplinidades, lo cierto es que el reporte que nos proporcionó la visualización de la base de datos en cuanto a participación y conexiones, fueron precisamente los mismos, sumando «El inventor de historias» de Santiago Ortiz que, precisamente, fue un proyecto significativo en cuanto a su carácter transdisciplinar y que, claro está, ha sido incluida también en la propuesta expositiva. A esta selección que, finalmente, es la que se muestra en la exposición —sus documentos de archivo— es lo que hemos denominado «**Hitos**» y es todo lo que articula toda la narrativa expositiva, como explicaremos más adelante.

Así mismo, la visualización nos ha reportado los conceptos emergentes más representados:

arte: 40 personas, 22 actividades

tecnología: 25 personas, 11 actividades

investigación: 21 investigaciones, 7 actividades

comunicación: 18 personas, 12 actividades

educación: 13 personas, 5 actividades

ciencia: 12 personas, 11 actividades.

Todo este conjunto de proyectos y material seleccionado de los mismos, se ha articulado en relación a tres derivas y campos de investigación, reflexión y acción, que transitan por lo que denominamos archivo y sus complejidades, aún más en un mundo digital, por los retos y transformaciones que implica en su propia concepción. Estas área de debate centrales en el campo de los archivos son **archivo-memoria**, **archivo-obsolescencia** y **archivo-investigación-educación**, con su proyección

hacia el futuro. En relación a esta última dimensión del archivo como herramienta de educación, debemos señalar que la propia Karin Ohleschläger tenía como propósito realizar una exposición del Archivo, pero centrado exclusivamente en la parte educativa, articulando una colaboración mediante talleres, trabajos y proyectos con los estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, a cuya propuesta le denominé «Archivo Vivo Expandido» Dicho documento original, además de incluirse en la exposición como homenaje y en memoria a la propia Karin, también se incluye en el anexo del presente catálogo, así como por el hecho de ser un documento de gran valor para el ámbito de la educación, la investigación y la labor curatorial.

Asimismo, el material que forma parte de la exposición lo componen los fondos del Archivo de MediaLab Madrid —de los hitos seleccionados—, y el contenido de los bloques de obsolescencia y de educación e investigación, son fruto tanto de alguno de los artistas que formaron parte del proyecto de MediaLab Madrid, en procesos de recuperación de sus obras o proyectos, como de los trabajos de estudio, investigación y talleres educativos realizados a partir de obras seleccionadas de los hitos, por parte de estudiantes y artistas de la propia Facultad de Bellas Artes. Todo ello, además de representar la idea y planteamiento didáctico, de aprendizaje e investigador, en relación a significar y evidenciar el valor de los archivos, como se muestra con el trabajo de los estudiantes con el propio Archivo —en la dirección de lo que Ohleschläger llamó el *Archivo Vivo Expandido*—, también da respuesta a la convocatoria «De Par en Par» de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, ideada para la presentación de propuestas para su sala de exposiciones, y que debía articular colaboraciones entre profesores y estudiantes con la propia

exposición y sus contenidos, como así ha sido.

Por último, para la disposición de todo el material, en relación a las tres rutas señaladas y en referencia al concepto de la exposición, «conectoma», la visualización de la base de datos también ha tenido un papel curatorial, pues ha tenido un protagonismo relevante en la disposición y distribución del material a exponer en la sala, guiando, finalmente, las rutas y narrativas de la exposición y, por tanto, no concibiendo el espacio como diferentes bloques o apartados sino como un todo conectado. Y esto pudo desarrollarse gracias a que, como última decisión del proceso de visualización se solicitó a Santiago Ortiz que incluyera una visualización de los «Hitos», como opción que se puede ver en la propia visualización, lo que nos proporcionó las rutas de conexión en sala, entre nodos y aristas. Finalmente, todos estos hitos establecen conexiones con las dos derivas planteadas del archivo —memoria-obsolescencia y memoria-investigación-educación—, pues todos los trabajos, obras y proyectos que se seleccionaron para los procesos de investigación y educativos, han sido tomados de los propios proyectos de los «Hitos», conformando el recorrido rizomático de la exposición.