

Internationale Konferenz

**DAS KUNSTMUSEUM IM
DIGITALEN ZEITALTER - 2020**

International Conference

**THE ART MUSEUM IN
THE DIGITAL AGE - 2020**

9. / 10. 1. 2020

ABSTRACTS

belvedere

THU, 9 JANUARY 2020

PANEL 1: MUSEUM OHNE MAUERN / MUSEUM WITHOUT WALLS

Moderation: Markus Seidl (Fachhochschule St. Pölten)

10:00

From Networked Museums to Isolated Consumers

Trilce Navarrete (Erasmus University Rotterdam)

This presentation responds to the call for papers with a three-part proposal. First, a historic overview will show that information systems were created for accountability and continue to be so, even after digitisation. Examples of catalogues online abound, all noting information relevant for the few knowledgeable instead of serving to trigger new (online) audiences. The case of Google Art Project may be a well-known exception, though an unattainable goal for any individual museum.

Second, and based on the historic argument, I will argue that there is a paradigm shift but this is not related to the participatory museum as many had wished for. The museum organisation continues to be a political tool to preserve information and incorporating constituent's knowledge has not been fully operationalised. Intangible heritage may provide important lessons in the process of integrating multiple views as equally authentic yet the continuous focus on objects keeps museums from truly renewing themselves.

Third, the role of museums as providers of controlled vocabularies, cleaned organised data, and rich images will be discussed within the growing context of machine learning and artificial intelligence. The value of information about collections held in museums, and not of the objects, has been identified by third parties. Examples include digital images as well as contextual information which have been repositioned by Google (e.g. Stadia project), but also for a variety of cultural industries (e.g. Netflix's Alias Grace).

This presentation will propose that the best networked museums, hence most successful, will be those that are able to reach the isolated consumer – not connected to the museum itself. Most importantly, the digital museum consumer may not always be aware, if ever, that the content accessed is originating from a museum. The digital paradigm shift hence involves the use of museum information for the enrichment of the new service economy. The implication of this is the urgent need for a remote access value framework for art museums based on a greater understanding of digital collection reuse.

Trilce Navarrete is lecturer at Erasmus University Rotterdam. Her PhD (2014) from the University of Amsterdam was the first national history of digital museums. Her research is characterized by its interdisciplinarity, merging heritage (art history), information science, and cultural economics theories to explain changes brought by the adoption of digital technology in the heritage sector. She has recently argued for the recognition of the digital heritage tourist, and proposed a definition.

THU, 9 JANUARY 2020

PANEL 1: MUSEUM OHNE MAUERN / MUSEUM WITHOUT WALLS

Moderation: Markus Seidl (Fachhochschule St. Pölten)

10:30

Museum Without Walls | Audience Without Borders | Art Without Frames

Irina D. Costache (California State University Channel Islands)

Museum Without Walls, the title of the 1947 book by the prominent French writer and politician André Malraux (1901-1976), has more meaning today than more than half-century ago when the author reflected on the impact of photographic reproductions on art. In the 21st century, museums have indeed become “institutions without walls,” (digitally) open 24/7 to an “audience without borders” who is able to engage with a broad range of art “without frames.”

If initially museums were reluctant to embrace the Internet (their mission, after all is to display and educate about the value of *originals*, not digital *reproductions*, and provide audiences with meaningful *real-life* visits not sleek *virtual* tours), they quickly realized that a strong and savvy new media presence is essential to attract visitors. The abundance of inventive, meaningful and enjoyable digital features created by museums in the last few years have demystified their practices and have effectively engaged visitors in new experiences. These projects, which are continuously evolving, have also questioned and realigned (I believe in mostly positive ways) the value of art and its appreciation and have created new and valuable links between museums, other fields of study, pop culture and everyday life.

Using diverse projects as examples and utilizing SWOT, a business analytical method, this paper will critically analyze the role and impact of digital media in redefining the identity of museums and expanding “beyond their walls” to an “audience without borders” able to examine with novel tools and in new contexts “art without frames.”

Irina D. Costache is Professor of Art History at CSUCI who specializes in modern and contemporary art and critical theory. She received her Ph.D. in Art History from UCLA. Prior to CI she taught art history, humanities and film at UCLA, Loyola University, Cal State Northridge and Mount St. Mary's University. Her extensive teaching experience and innovative methodologies have been recognized with awards and grants. She has lectured nationally and internationally and published in The Journal of Decorative and Propaganda Arts, Achademia Leonardi Vinci, Film and Film Culture, Computing and Visual Culture, FATE in Review and other journals. Her current research examines issues related to modern art, digital media and museums.

THU, 9 JANUARY 2020

PANEL 1: MUSEUM OHNE MAUERN / MUSEUM WITHOUT WALLS

Moderation: Markus Seidl (Fachhochschule St. Pölten)

11:30

Dis/Continuities and Digital (R)evolutions in the Participatory Museum

Chiara Zuanni (University of Graz)

This paper will unpack the trajectories of participation in museums, while suggesting a critical analysis through an historical lens of the rhetoric surrounding many digital approaches. In autumn 2019, the new ICOM definition of museums (if approved) will speak of “democratising, inclusive and polyphonic spaces for critical dialogue about the pasts and the futures”, which are “participatory and transparent”. The contemporary idea of a museum has been preceded by different configurations of the relationship between museums, objects, and their public: the ‘civilising role’ (Bennett, 1995) of 19th century museums, was followed by the development of education services in the early 20th century; the ecomuseums in France (Rivière and de Varine, 1971); Duncan Cameron’s famous lecture on ‘The Museum, a Temple or the Forum’ (1971); the advent of New Museology (Vergo, 1989).

In parallel, museums have been investigating since the early 1960s the potential of digital methods: even a recent trend in digital engagement, such as VR interactive in exhibitions has its antecedents in the early 1990s. If the first uses of digital methods were in support of collection management, the potential of the digital for achieving the ‘museums without walls’ (or ‘le Musée Imaginaire’, Malraux 1947) was also noted early. The current emphasis on AI and machine learning methods to curate the content of the Web 2.0, as part of photography and contemporary collections, is – I will argue – another step towards Malraux’s dream and also towards the curation of a Mnemosyne Atlas (Warburg).

Chiara Zuanni is a tenure-track assistant professor in Digital Museology at the University of Graz. Her research focuses on data practices and digital media in the heritage sector, on social media and digital cultures, and on the creation and mediation of knowledge in museums. She has a degree in Classics and a MA in Archaeology from the University of Bologna; a PhD in Museology from the University of Manchester; and held postdoctoral positions at the University of Liverpool and the Victoria and Albert Museum. She is a member of the Getty Institute in Ancient Itineraries; of the COST action SEADDA; and local PI for the Erasmus+ project ‘Digiculture’.

THU, 9 JANUARY 2020

PANEL 1: MUSEUM OHNE MAUERN / MUSEUM WITHOUT WALLS

Moderation: Markus Seidl (Fachhochschule St. Pölten)

12:00

future.hybrid.experience. Postdigitale Konditionen, Virtuelle Erfahrungen, Hybride Räume

Eva Fischer (sound:frame, Wien)

„Das Medium des künstlerischen Ausdrucks ist [...] fast gleichgültig geworden, es geht in der Hauptsache über [sic] die künstlerische Aussage selbst. Das ist ein Erfolg des postmodernen Zustands der Medien.“ Peter Weibel, Postmediale Kondition, 2005

Der Diskurs der Neuen Medien ist überholt. Begriffe wie *post-media* oder *post-digital* gehen gar auf Distanz zu dem Attribut *neu* (Cramer 2016). Die Unterscheidung zwischen *alten* und *neuen* Medien steht heute nicht mehr im Zentrum der Debatte und folgt auf analog auch nicht unbedingt digital (Thalmaier 2016). Geht es bei Weibel noch darum, dass „dieses Mischen der Medien zu außerordentlich großen Innovationen in den jeweiligen (Anm.: alten wie neuen) Medien und in der Kunst (führt)“, so sind Hybridformen und interdisziplinäre Praktiken längst Mainstream. Virtual Reality gepaart mit analogen und medienübergreifenden Referenzen ermöglicht das Schaffen neuer Welten und Experiences – nicht des Digitalen willens, sondern durch das Digitale, nach dem Digitalen, wie etwa in Depart’s VR Installation „*The Lacuna Shifts*“. Algorithmen und künstliche Intelligenz gepaart mit (kunst)historischen Referenzen lassen uns aktuelle digitale Prozesse ebenso besser verstehen wie die Geschichte selbst, wie in Anna Ridler’s „*Mosaic Virus*“.¹ In Moreshin Allahyari’s Arbeit „*Material Speculation: ISIS*“ wird das Digitale zum Tool für Widerstand und Dokumentation – zur Möglichkeit, in den Verlauf der Geschichte einzugreifen. Der Begriff des Postdigitalen ermöglicht eine neue Bewertung von Kategorien und schafft damit Raum für neue Erzählungen. Muss Malerei Flachware, Standbild bleiben? Oder kann sie als Prozess begriffen werden, der sich ins Räumliche und Zeitliche ausdehnt? (Banz&Bowinkel, tiltbrush). Ist eine Skulptur ein in sich geschlossenes – von der Bildhauerin geschaffenes – Konstrukt, oder kann sie sich auch interaktiv, erst im Augenblick des Betrachtens aufbauen? Ist ein Artefakt, das zerstört wurde und nunmehr digital in der Virtuellen Realität betrachtet und sogar angefasst werden kann, weniger real? Eine ähnliche Frage stellt sich Marina Abramovic in ihrer aktuellen VR Experience „*Rising*“: „In real life when someone rescues another person or offers aid of any kind, there is a transfer of energy. Will the same happen in Virtual Reality?“²

¹ vgl. Katja Kwastek, Postdigitale Kunst als Kritik binären Denkens, in: KUNSTFORUM, postdigital 1, Bd. 242, Sept - Okt 2016, S. 69ff.: „Postdigitale Kunst macht die zunehmende Verschmelzung digitaler Technologien mit der alltäglichen Umwelt zum Thema, um sie möglicherweise, aber nicht zwingend, kritisch zu reflektieren. (...) Die (Rück-)Übersetzung ins Materielle kann ein effektvolles Mittel der Reflexion der zunehmenden Allgegenwart digitaler Technologien und der komplexen Natur digitaler Bilder und Kommunikationsprozesse sein.“

² Behind the scenes of Marina Abramović’s new virtual reality artwork, in: <https://www.youtube.com/watch?v=n6uDOC8u03s>

Eva Fischer ist selbstständige Kuratorin, Kulturmanagerin und Dozentin im Bereich audiovisueller, immersiver Kunst und experimenteller Medien. Sie studierte Kunstgeschichte und Kulturmanagement in Graz, Utrecht (NL) und Wien. Während des Studiums arbeitete sie in der Museumspraxis als Kunstvermittlerin. Seit 2006 ist sie als freie Kuratorin tätig.

THU, 9 JANUARY 2020

PANEL 1: MUSEUM OHNE MAUERN / MUSEUM WITHOUT WALLS

Moderation: Markus Seidl (Fachhochschule St. Pölten)

12:30

Museum im digitalen Raum: Eine österreichische Bestandsaufnahme

Gunther Reisinger (NOUS Wissensmanagement, Wien); Sabine Fauland (Museumsbund Österreich, Graz)

Der Museumsbund Österreich hat gemeinsam mit NOUSdigital eine Vermessung der digitalen Aktivitäten der österreichischen Museumslandschaft unternommen. Knapp 800 Museen in verschiedenen Trägerschaften, davon mehr als die Hälfte überwiegend ehrenamtlich betrieben, stehen vor unterschiedlichen Voraussetzungen und doch vielfach vor denselben Problemstellungen. Auf Basis quantitativer Erhebungen und qualitativer Interviews gibt der Vortrag Aufschluss über den digitalen Status Quo der österreichischen Museen: Erst dieser empirische Abgleich mit historisch definierten museologischen Paradigmen ermöglicht die kritische Hinterfragung theoretischer Auseinandersetzungen mit objektbezogenen Topoi des Digitalen: Historische Genesen zu möglichen Differenzierungen etwa von "Digitalisierung" und "Digitaler Transformation", zu zeitbezogenen Genesen kollaborativen Arbeitens oder zu sozialen wie vermittlungstechnischen Partizipationen innerhalb künftiger Museen sind methodisch dann abseits des Spekulativen zu diskutieren, wenn ein historischer Ankerpunkt in Form einer Bestandsaufnahme definiert ist. Davon ausgehend ist es methodisch sinnvoll, künftige Szenarien zu denken und aktuell vorhandene Ungleichzeitigkeiten praxisbezogener Verhältnisse auszugleichen.

Gunther Reisinger studierte Kunstgeschichte und Musikwissenschaft in Graz und Karlsruhe. Dissertation zu Entwürfen einer digitalen Quellenkunde in den Geisteswissenschaften (2006), Habilitationsschrift zum Werkbegriff von Künstlermanifesten der historischen Avantgarde (2017, TU Graz). Dozenturen und Professuren an der Karl-Franzens-Universität Graz, der HGB Leipzig, der Akademie der Bildenden Künste Stuttgart oder der Humboldt-Universität zu Berlin: Privatdozent an der TU Graz und Leading Project Manager bei NOUS Wissensmanagement Wien. Inhaltliche Schwerpunkte auf digitaler Quellenkunde und theoretischen wie praxisbezogenen Fragestellungen zur Wechselwirkung von digitaler Innovation mit museologischen Methoden: Hierzu Projektleitungen im Bereich digitaler Transformation von Kulturbetrieben und Museen (z.B. Jüdisches Museum Berlin oder Haus der Geschichte Baden-Württemberg).

Sabine Fauland studierte Deutsche Philologie, Geschichte sowie Kulturmarketing und -management in Graz und Merseburg (D). Schon während ihres Studiums arbeitete sie im Universalmuseum Joanneum im Aufsichts- und Führungsdienst. Nach Projektmitarbeiten bei Graz 2003 und beim steirischen Herbst war sie 2004/05 Kulturredakteurin bei der Kronen Zeitung, von 2005 bis 2012 Mitarbeiterin am Universalmuseum Joanneum und in der Museumsakademie Joanneum in den Bereichen Eventmanagement, Personal und Öffentlichkeitsarbeit. 2012 bis 2014 war sie Ausstellungskuratorin am Landesmuseum Kärnten, seit 2013 Geschäftsführerin des Museumsbunds Österreich, seit 2015 Lehrbeauftragte an der FH Joanneum, Ausstellungsdesign.

THU, 9 JANUARY 2020

PANEL 2: KONZEPTE DES PARTIZIAPTIVEN / CONCEPTS OF PARTICIPATION

Moderation: Miroslav Haľák (Belvedere, Wien)

14:30

Participation and Digital Development in the Contemporary Art Museum. Biennale, Guggenheim, Pinault and further Venetian Examples after the Turn of the Millennium

Diego Mantoan (Università Ca' Foscari Venezia)

This proposal looks at the case of contemporary art museums in Venice over the last two decades to ponder what concept of participation informed recent developments with regard to visitor engagement within the exhibition space, but also concerning interaction between institution and audience, especially in the field of the digital. At the turn of the millennium Venice gradually reinforced its leading role in the contemporary art world, both through adaption of existing institutions (Biennale, Guggenheim etc.) to international standards with regard to audience engagement and participatory practices, as well as by creating new venues (Pinault Collection, Fondazione Prada etc.) that thrived upon a new sense of interaction between the visitors and the exhibition space. Hence, Venice provides an exceptional ground to observe how the concept of participation was introduced and tested in the field of contemporary art, mostly by trial and error, as well as by institutional change (A.Chandler: Institutional Change, 1990). Along this path, digital development broke in partly as a complete game changer – such as in the interaction between viewers and collections – and partly as a mere intervention in existing structures and work processes – for instance as regards to the educational services. It appears significant that the participatory model and the digital intervention hit a field, that of contemporary art, which is increasingly dependent on audience engagement to attract a growing number of viewers. The paper argues that the solutions worked out by the museums under scrutiny, however, hardly led to a paradigm shift in the viewer-institution relationship (J.Rancière: The Emancipated Spectator, 2008).

Diego Mantoan is Junior Professor in contemporary art history and digital art history at the Department of Humanities of Ca' Foscari University in Venice (Italy), holding a PhD magna cum laude at Freie Universität Berlin. He further is a member of the steering committee of the Centre for Digital & Public Humanities in Venice. He is Advisory Editor of Vernon Press Academic (USA) and member of the editorial board of the Yearbook of Moving Image Studies (Germany). Among his several books, The Road To Parnassus (Vernon Press 2015) was long-listed for the Berger Prize 2016 by The British Art Journal in London. His research interests touch upon digital art history, contemporary art market, aesthetics and art theory, art and sustainability.

THU, 9 JANUARY 2020

PANEL 2: KONZEPTE DES PARTIZIAPTIVEN / CONCEPTS OF PARTICIPATION

Moderation: Miroslav Halák (Belvedere, Wien)

15:00

Extending the Museum: The Exhibition Visitor as a Cultural Producer

Giulia Cordin (Kunstuniversität Linz)

Tony Bennett (1988) describes the 19th century world exhibition as “exhibitionary complex”, defined by the organization of space, the exhibited objects and the gaze of the visitors. He also observes the way in which it involved both the lower and middle classes in new relations of power and knowledge, and offered them tools for self-regulation and the possibility of becoming a ‘subject of knowledge’. Drawing on Bennett’s diagnosis, a closer examination of the interactive visitors’ engagement in the exhibition space appears crucial, especially with regards to the recent transformation in the tools of knowledge production provided by digitization. Studies on audience behaviour suggest, that the behavior of museum visitors has rapidly changed over the past three decades. Instead of following the explanations offered by the curator, the narration of the exhibition is negotiated: Emotional and atmospheric components dominate cognitive ones. Taking cultural production as a specific domain of identity construction, my paper suggests that the traditional linear path through the exhibition has dissolved into a network which allows every visitor to follow her own interests. In this way, the recipient turned into a producer of meaning. The viewer is attracted by a specific sample of the exhibition, because he ascribes specific presuppositions to the piece in vision (Preziosi, 1998). Furthermore, this demonstrates that the visitor’s production is not starting or ending at the entrance of the museum. The exhibition is an institutional field which is crossed by the new ‘visitor/cultural producer’, who produces knowledge as part of their individual and collective identity – prior and after crossing this ‘institutional’ field.

Giulia Cordin is currently working at the Faculty of Design and Art of the Free University of Bozen as adjunct lecturer in Visual Communication and she is a Ph.D. candidate at the Interface Cultures Program at the University of Art and Design in Linz with a research project practice based on the exhibition visitor as a cultural producer. Since 2018 she is in the editorial board of Progetto Grafico, the leading Italian magazine on graphic design culture.

THU, 9 JANUARY 2020

PANEL 2: KONZEPTE DES PARTIZIAPTIVEN / CONCEPTS OF PARTICIPATION

Moderation: Miroslav Halák (Belvedere, Wien)

15:30

„Wie eine Reise rein ins Bild!“. Rezeption und Wirkung der VR-Installation „Mit dem Mönch am Meer“ in der Alten Nationalgalerie. Eine Untersuchung des Teilprojekts „Visitor Journeys neu gedacht“ im Verbundprojekt museum4punkt0

Katharina Fendius; Josefine Otte (Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz)

Das Gemälde *Der Mönch am Meer* von Caspar David Friedrich gehört zu den berühmtesten Werken der Sammlungen der Alten Nationalgalerie Berlin. Zwischen 2013 und 2016 wurde es umfassend restauriert und im Zuge dessen verschiedene Aspekte der Maltechnik und der Werkgenese eingehend erforscht. Mit Hilfe einer Virtual Reality (VR)-Installation, die vom 05.04.-30.06.2019 in der ANG aufgebaut und inszeniert wurde, sollte es Besucher*innen ermöglicht werden, in das Werk einzutauchen und in zweifacher Hinsicht zu verstehen: einerseits hinsichtlich der Szenerie, andererseits hinsichtlich des Malprozesses und der Grundbegriffe der Romantik im Œuvre Friedrichs.

Das Teilprojekt *Visitor Journeys neu gedacht* der Staatlichen Museen zu Berlin innerhalb des BKM-geförderten Verbundprojekts museum4punkt0 hat die Installation mit einer umfassenden Rezeptionsforschung begleitet. Ziel der Untersuchung war es, vertiefende Erkenntnisse hinsichtlich der Wirkung und der Rezeption digitaler Technologien sowie dem damit möglichst einhergehenden und erwünschten Mehrwert für den zielgruppenspezifischen Einsatz digitaler Technologien in Museen zu gewinnen. Der Vortrag gibt Einblick in das methodische Vorgehen und die Ergebnisse der Studie. Im Fokus stehen dabei die Herausforderungen und Möglichkeiten von Virtual Reality für die Kunstvermittlung sowie die Frage nach einer veränderten Wahrnehmung und Auseinandersetzung mit dem Bild und dem Museum durch BesucherInnen und Nicht-BesucherInnen.

Katharina Fendius studierte Kulturwissenschaft und Publizistik- und Kommunikationswissenschaften in Berlin. Nach ihrem wissenschaftlichen Volontariat am Museum für Kommunikation Berlin, leitete sie ab 2014 die Überarbeitung der Dauerausstellung sowie Neukonzeption des Future Labs. Seit 2017 ist sie für übergeordnete Projekte der stellvertretenden Generaldirektorin der Staatlichen Museen zu Berlin verantwortlich. Sie ist Leiterin des Teilprojekts *Visitor Journeys neu gedacht* der Staatlichen Museen zu Berlin im Verbundprojekt museum4punkt0.

Josefine Otte studierte Geschichts- und Kunstwissenschaften in Münster und Berlin. Im Anschluss an das Studium fand sie Anstellung bei Historiale e.V in Berlin und übernahm die Leitung des Berlin Story Museums im Anhalter Hochbunker. 2016 arbeitete sie im Bereich Customer Relationship und Content Management in E-Commerce-Start-Up. Seit 2018 ist sie Teil des Projekts *Visitor Journeys neu gedacht* von museum4punkt0 bei den Staatlichen Museen zu Berlin und koordiniert seit 2019 die Besucher- und Rezeptionsforschung des Teilprojekts.

THU, 9 JANUARY 2020

KEYNOTE LECTURE

17:00

Vom Musentempel zum postdigitalen Museum. Ein Labor für die nächste Gesellschaft

Holger Simon (Pausanio Akademie, Köln)

Holger Simon studierte Kunstgeschichte, Philosophie und Pädagogik an der Universität zu Köln. Seit seiner Habilitation 2007 (*Die Morphologie des Bildes. Eine kunsthistorische Methode der Kunstkommunikation*) ist Simon als Privatdozent an der Kölner Universität sowie seit 2008 als Lehrbeauftragter am Department für Bildwissenschaften an der Donau-Universität Krems tätig. Seit 2013 ist er außerplanmäßiger Professor für Kunstgeschichte an der Universität zu Köln. Gemeinsam mit Partnerinstitutionen entwickelte er an der Universität Köln das Bildarchiv Prometheus sowie nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs das Digitale Historische Archiv Köln. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Pausanio GmbH & Co. KG und Direktor der Pausanio Akademie. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Kunstkommunikation, Neue Medien und Cultural Entrepreneurship.

FRI, 10 JANUARY 2020

PANEL 3: VISUALISIERUNG DIGITALER SAMMLUNGEN / VISUALISING DIGITAL COLLECTIONS

Moderation: Johanna Aufreiter (Belvedere Wien)

10:00

Arrangements und Assoziationen: Sammlungsübergreifende Visualisierung musealer Bestände

Viktoria Brüggemann; Mark-Jan Bludau; Marian Dörk (Fachhochschule Potsdam)

In den letzten Jahren hat sich ein Forschungsfeld rund um die Visualisierung musealer Sammlungen etabliert, welches die Artefakte und Kunstwerke in neuartigen, explorativen Formen einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Hinter diesen Bemühungen steht die Beobachtung, dass die Konzeption digitaler Sammlungen oft einer klassischen Informationsarchitektur mit Suchmasken und einer linearen Anordnung folgt, welche den heterogenen und umfangreichen Beständen von Museen nur minimal gerecht wird. Doch auch die in den letzten Jahren vermehrt entstandenen explorativen Visualisierungen widmen sich zumeist einzelnen Sammlungen, welche oft einer spezifischen Systematik folgen und eine geringe Vielfalt an Objektgattungen und Attributen aufweisen. Angesichts der fortschreitenden Digitalisierung stellen sich daher Fragen der Verknüpfung einzelner Sammlungsbereiche oder ganzer Sammlungen, ohne die Unterschiede zwischen ihnen zu nivellieren, und der Möglichkeit von erkenntnisreichen Übersichten, ohne eine Distanz zum Einzelobjekt zu erzeugen.

Der hier vorgeschlagene Vortrag wird einen Rückblick auf die bisherige Visualisierungspraktik im Feld der digitalen Sammlungen von Museen vornehmen, um anschließend den Blick auf offene Fragen und zukünftige Forschungsfelder zu richten. Dabei soll es unter anderem um die Beziehung des Einzelnen und Einzigartigen zum Ganzen und Allgemeinen gehen, was anhand der Verknüpfung zweier Sammlungen mit verschiedenen disziplinären Verankerungen dargestellt wird. Die Bewegung der Nutzer*innen durch Visualisierungen wird in Bezug zu dem assoziativen Flanieren durch Ausstellungen gesetzt. Analoge und digitale Formen der Repräsentation und Rezeption stehen hier nicht im Widerspruch zueinander, vielmehr können sie als crossmediale Kontinuitäten verstanden werden.

Viktoria Brüggemann hält einen Bachelor in Kulturarbeit und ist akademische Mitarbeiterin im UCLAB an der Fachhochschule Potsdam, in dessen Rahmen junge Wissenschaftler*innen mit Hintergründen in Design, Kulturwissenschaften und Informatik gemeinsam an der Visualisierung kultureller und urbaner Daten forschen. Im Herbst 2019 absolvierte sie den Masterstudiengang Europäische Kulturgeschichte an der Europa-Universität Viadrina. Ihr Forschungsinteresse liegt im Bereich der Museologie, mit einem besonderen Fokus auf die Vermittlung kulturhistorischer Themen sowohl im Ausstellungs- als auch im digitalen Bereich. Von 2013 bis 2016 hat sie für das Humboldt Lab Dahlem gearbeitet, ein interdisziplinäres Projekt, welches Impulse für die Ausstellungsplanungen des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst im zukünftigen Humboldt Forum lieferte.

Mark-Jan Bludau ist seit April 2018 akademischer Mitarbeiter im UCLAB an der Fachhochschule Potsdam und arbeitet parallel seit 2014 als Freelancer, beides im Bereich der Datenvisualisierung und des Informationsdesigns. Zuletzt hat sich seine Arbeit verstärkt mit der Visualisierung von kulturellen Sammlungen befasst. Nach dem B.A.-Abschlusses im Studiengang Kommunikationsdesign (2010–2015) an der Fachhochschule Aachen und einem Auslandssemester an der Universidad de Buenos Aires (2012) im Bereich Grafikdesign, hat er in seinem Studium an der Fachhochschule Potsdam einen M.A.-Abschluss im »Design Master« (2015–2017) mit Fokus auf Interface Design erlangt.

Marian Dörk ist Forschungsprofessor für Informationsvisualisierung am Institut für angewandte Forschung Urbane Zukunft der Fachhochschule Potsdam. Er widmet sich im Kontext seiner Forschungs- und Lehraktivitäten insbesondere dem mündigen Umgang mit komplexen Informationsräumen und Massendaten. Im Januar 2015 hat er zusammen mit Prof. Boris Müller das UCLAB gegründet, eine transdisziplinäre Forschungsgruppe, die sich insbesondere mit Fragen der Datenvisualisierung beschäftigt. Von 2014 bis 2017 leitete er das BMBF-Projekt »Visualisierung kultureller Sammlungen«, in Folge dessen eine Reihe von Forschungsk Kooperationen mit Kultureinrichtungen durchgeführt wurden. Von 2017 bis 2021 leitet er nun zusammen mit Prof. Dr. Judith Ackermann das BMBF-Projekt »Postdigitale Kunstpraktiken in der kulturellen Bildung«.

FRI, 10 JANUARY 2020

PANEL 3: VISUALISIERUNG DIGITALER SAMMLUNGEN / VISUALISING DIGITAL COLLECTIONS

Moderation: Johanna Aufreiter (Belvedere Wien)

10:30

Close-Up Cloud. Ikonografische Muster einer Sammlung in dynamischen Übersichten

Sarah Kreiseler (Leuphana Universität Lüneburg); Barbara Avila Vissirini; Pauline Junginger, Dennis Ostendorf, Anastasia Voloshina, Timo Hausmann, Marian Dörk (Fachhochschule Potsdam)

Eine Collage aus Bildausschnitten formt sich zu einer organischen Bilderwolke auf weißem Grund. Die Detailansichten wurden aus historischen Glasplattennegativen des Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg gewonnen, auf denen der Museumsfotograf Wilhelm Weimar um 1900 Sammlungsobjekte dokumentierte.

Bei der Inventarisierung und Digitalisierung der rund 1700 Glasnegative wurden die Digitalisate mit ikonografischen Schlagworten annotiert, die nun die Grundlage für eine neuartige Visualisierungstechnik bilden: die Sammlung wird erfahrbar entlang ihrer Ikonografie.

Statt dem Visualisierungs-Mantra Shneidermans zu folgen — „Overview first, zoom and filter, then details-on-demand“ — verbindet die Close-Up Cloud die scheinbaren Gegensätze von Überblick und Detail. Die Visualisierung setzt sich aus einer Vielzahl von Nahaufnahmen zusammen, welche jeweils die quantitative Verteilung ikonografischer Details mittels der Größen dieser Abbildungen repräsentieren. Die Nahaufnahmen der Motive fungieren als Navigationselemente, so dass eine Exploration des Bestands entlang der detaillierten Teilausschnitte möglich wird. Mit Hilfe (semi-)automatischer Bilderkennungsverfahren ist die visuelle Erkundung wesentlich größerer ikonografisch erfasster Bildsammlungen denkbar.

In der Ausstellung „Das zweite Original. Fotografie neu ordnen: Reproduktionen“ verschiebt die Visualisierung die Grenze zwischen Archiv und Ausstellung, indem die auf internen Ordnungen beruhende Visualisierung im öffentlich-kuratierten Ausstellungsraum zu sehen ist. Neben dieser Verschiebung setzt die Close-Up Cloud eine Tradition der gezeigten Reproduktionsfotografien fort: Sie waren seit jeher für den Gebrauch bestimmt, wurden je nach Kontext modifiziert, freigestellt, zugeschnitten oder angeordnet. Die Frage nach analog versus digital scheint hiermit überwunden, viel eher sollte mit den Zugangsmöglichkeiten des digitalen Bildes als dynamisches Gebilde experimentiert werden.

Sarah Kreiseler ist seit 2017 Doktorandin des interdisziplinären Promotionsprogramms PriMus – Promovieren im Museum an der Leuphana Universität Lüneburg in Kooperation mit sechs Museen aus der Hamburger Region. Sie arbeitet am Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg in der Abteilung Fotografie und Neue Medien. In Zusammenarbeit mit Esther Ruelfs kuratiert sie die Ausstellung „Das zweite Original. Fotografie neu ordnen: Reproduktionen“, die im Dezember 2019 am MKG eröffnet. Zuvor studierte sie Europäische Medienwissenschaft an der Universität Potsdam in Kooperation mit der FH Potsdam, der University of Otago in Dunedin, Neuseeland sowie Kommunikationsdesign in Berlin.

Barbara Avila Vissirini ist Kommunikationsdesignerin mit einem Master in Design von der Fachhochschule Potsdam. Sie beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen Design, Informationsvisualisierung und Didaktik im Kontext des Fremdsprachenlernens.

FRI, 10 JANUARY 2020

PANEL 3: VISUALISIERUNG DIGITALER SAMMLUNGEN / VISUALISING DIGITAL COLLECTIONS

Moderation: Johanna Aufreiter (Belvedere Wien)

11:00

Tausend Postdigitale Plateaus. Zur Genese distanter Blicke auf kulturelle Sammlungen

Florian Windhager; Eva Mayr (Donau-Universität Krems)

Auch wenn Orte der Bewahrung nicht immer als frühe Adaptoren auffällig werden: Digitalisierung geschieht - und arbeitet sich seit einiger Zeit auch in museale Hallen, Archive und Tiefenspeicher. Wer Zeit, Interesse und Aufmerksamkeit für kulturhistorische Fragestellungen hat, kann seither von neuen Zugriffsmöglichkeiten und makroskopischen Blicktechniken auf komplexe Bestände profitieren. Der Beitrag wirft einen Blick auf die junge Geschichte visueller Interfaces zu kulturellen Sammlungen - und zeichnet ihre Genese in die Entwicklung vordigitaler Vermittlungs- und Verwaltungstechniken ein (Sammlungskataloge, Lagepläne, Advance Organizer). Hiervon ausgehend diskutiert er künftige Herausforderungen (Windhager et al., 2018). Während visuelle Interfaces für einige wohl-definierte Datendimensionen die innovative Entfaltung von "distanten Blicken" ermöglichen, so bleiben klassische interpretative Datendimensionen ("Kontext", "Relevanz", "Bedeutung") einer Sammlung bis auf Weiteres nur für nicht-digitale Analysen und Repräsentationstechniken zugänglich (Windhager et al, 2019b). Vor diesem Hintergrund bezweifelt Drucker (2013) den bisherigen produktiven Beitrag einer genuin "digitalen" Kultur- und Kunstgeschichte - und plädiert gleichzeitig für deren ambitionierte Weiterentwicklung. Um die entsprechende 'postdigitale' Debatte zu strukturieren, schlägt der Beitrag die kollektive Ausarbeitung eines hybriden Spektrums von kunsthistorischen und kulturwissenschaftlichen Zuständigkeiten vor, welches analoge und digitale Analysetechniken vermittelt, und diskutiert eine multimodale, post-agonale Wachstumsperspektive, in der sich digitale und nicht-digitale Vermittlungsmethoden komplementieren.

Florian Windhager studierte Philosophie, Soziologie und Psychologie an der Universität Wien. Studium Integrale für Wissenschaftskommunikation und Mitarbeit am Lehrstuhl für Kultur- und Medientheorie an der Akademie der bildenden Künste und der Universität für Angewandte Kunst Wien. Seit 2007 wissenschaftlicher Mitarbeiter, Projektleiter und Vortragender an der Donau-Universität Krems mit den Schwerpunkten Informationsvisualisierung und digitale Geisteswissenschaften.

Eva Mayr erhielt nach dem Psychologiestudium an der Universität Wien 2005 ein Doktoratsstipendium im virtuellen Graduiertenkolleg an der Universität Tübingen, wo sie sich mit der Rolle neuer Medien für informelles Lernen im Museum beschäftigte. Eva Mayr ist seit Januar 2008 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Department für Wissens- und Kommunikationsmanagement der Donau Universität Krems, seit Juli 2017 leitet sie das danubeVISlab. Ihr Forschungsinteresse liegt in der Frage, wie Informationsvisualisierungen kognitive Prozesse und informelles Lernen unterstützen können.

FRI, 10 JANUARY 2020

PANEL 3: VISUALISIERUNG DIGITALER SAMMLUNGEN / VISUALISING DIGITAL COLLECTIONS

Moderation: Johanna Aufreiter (Belvedere Wien)

12:00

Vom Binären zum Bipolaren. Instrumentalisierung der Extreme in der visuellen Kommunikation

Miroslav Haľák (Belvedere, Wien)

Die Theorie der virtuellen Semiose (M. Halak) beschreibt die Mechanismen der Bildproduktion und des Bildkonsums im virtuellen Bereich. Um die Folgen des steigenden Einflusses des digitalen Bildes an dem gesamten Anteil der visuellen Kommunikation in der Gesellschaft überhaupt analysieren zu können, muss die Aufbau-logik des visuellen Kodes verstanden werden. Das Digitale ist in der Genese der binären Struktur bis auf das Prinzip des mechanischen Ein- und Ausschalten des Signals, wie bereits beim Samuel F. B. Morse, verfolgbar. Bereits in der Architektur solcher Kodes sind Maxime die Grundbausteine mit denen sich jede, auch visuelle Information, ausdrücken lässt. Basierend auf dem Prinzip der Aussagenlogik, werden zwar die Algorithmen des Binären definiert, eine variierte Form der Negation zur Elementaraussage ist auch für die Strategien der Bilddistribution im Netz ausschlaggebend. So wird bis auf der emotionalen Ebene mit Extremen gearbeitet die zielgerichtet wirtschaftliche und politische Zwecke erfüllen. Jede Information, die mit einem Bild kommuniziert wird, kann daher instrumentalisiert werden indem die formalen und inhaltlichen Polaritäten der visuellen Datei manipuliert werden. Vom Binären zum Bipolaren führt also ein Weg an dem die Entwicklung von der Form des Kodierens bis zum Inhalt eines visuellen Komplexes sichtbar wird. Auch Institutionen, wie Museen und Galerien stehen vor einer Herausforderung Informationen zu vermitteln, die möglichst konzentriert und weniger von der relativierenden Mehrdeutigkeit, bzw. Aussagenunklarheit geprägt sind. Gerade in der Zeit der visuellen Überproduktion, kann jeder Schritt im Internet kontraproduktiv sein.

Miroslav Haľák studierte Kunstgeschichte und Kunsttheorie an der Universität Trnava (Slowakei) und nahm am interdisziplinären Studienprogramm „AISTHESIS: Historische Kunst- und Literaturdiskurse“, Ludwig-Maximilians-Universität München, Universität Augsburg, Universität Regensburg, Katholische Universität Eichstätt – Ingolstadt und Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München, teil. Er promovierte mit einem Dissertationsthema über die semiotische Grundlage der Anthropomorphismen in der Landschaftsmalerei der Moderne. Seit 2017 ist er als Assistenzkurator am Belvedere tätig. Neben der Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts sind seine Forschungsschwerpunkte Bildsemiotik und psychologische Ästhetik.

FRI, 10 JANUARY 2020

PANEL 3: VISUALISIERUNG DIGITALER SAMMLUNGEN / VISUALISING DIGITAL COLLECTIONS

Moderation: Johanna Aufreiter (Belvedere Wien)

12:30

Die Modellierung der Ähnlichkeit. Neue Zugänge zu kunsthistorischen Bilddatenbanken

Stefanie Schneider (Ludwig-Maximilians-Universität München)

Ähnlichkeit setzt ein Objekt in Relation zu anderen Objekten und sucht es dadurch zu ordnen, zu kategorisieren und klassifizieren (u. a. Foucault 1966; Goodman 1968; Breidbach 2011). In die kunsthistorische Praxis eingegangen ist die Methode durch das von Heinrich Wölfflin propagierte *Vergleichende Sehen*, das Renaissance- und Barockstil dialektisch unterschied (Wölfflin 1915). Das seit 2019 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte Projekt „iART“ greift Wölfflins Ansatz auf und erweitert ihn, indem das im Projekt entwickelte e-Research-Tool große, heterogene und digital vorliegende Datenbanken von kunsthistorischen Objekten durch *Machine Learning* (insbesondere *Deep Learning*) automatisiert untersucht und strukturiert, z. B. auf Basis von ähnlichen Texturen, Formen und Inhalten. Ergänzt wird diese Funktionalität durch Werkzeuge für die schlagwort- oder pixelbasierte Bildsuche. Anfragen eines Nutzers oder einer Nutzerin werden über eine intuitiv zu bedienende (grafische) Oberfläche unterstützt, die auch in einer Gruppe von Bildern zu findende (übergeordnete) Strukturen sichtbar macht. Das Tool soll browserbasiert über das Internet zur Verfügung stehen und über standardisierte Schnittstellen auf weitere Datenbanken übertragbar sein. Es wird gemeinsam entwickelt von der Fachgruppe „Intelligente Systeme und Maschinelles Lernen“ des Heinz Nixdorf Instituts der Universität Paderborn, der Technischen Informationsbibliothek (TIB) Hannover und dem Lehrstuhl für Mittlere und Neuere Kunstgeschichte der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Der Vortrag zielt darauf ab, zwei Fragen zu beantworten: 1. Wie erkennen maschinelle Lernverfahren Muster in kunsthistorischen Datenbanken? Welche Techniken können eingesetzt werden und welche Vorarbeiten sind hierfür zu leisten? 2. Verbessern digitale Arbeitsumgebungen wie „iART“ signifikant die Auffindbarkeit von Bildern? Regen sie die Bildung neuartiger Forschungsfragen und Hypothesen an?

Stefanie Schneider studierte Statistik, Informatik und Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München und promovierte ebd. bei Prof. Dr. Hubertus Kohle im Promotionsprogramm *Digitale Kunstgeschichte*. Seit 2019 arbeitet sie als Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kunstgeschichte der Ludwig-Maximilians-Universität im DFG-Projekt „iART – Ein interaktives Analyse- und Retrieval-Tool zur Unterstützung von bildorientierten Forschungsprozessen“. Zwischen 2006 und 2015 war sie filmjournalistisch für diverse Magazine tätig und berichtete u. a. von den Filmfestspielen in Berlin und Cannes. Sie wirkte zunächst als Studentische und dann Wissenschaftliche Hilfskraft an mehreren langjährigen Projekten im Feld der Digital Humanities mit, darunter „ARTigo – Social Image Tagging“, „DHVLab – Digital Humanities Virtual Laboratory“ und „MAX – Museum Analytics“.

FRI, 10 JANUARY 2020

PANEL 4: VERNETZUNG DIGITALER BESTÄNDE / LINKING DIGITAL COLLECTIONS

Moderation: Martin Engel (Universität Wien)

14:30

Das partizipative Bild. Digitale Sammlungen außerhalb der Kunstmuseen – Ein Plädoyer für die Digitale Kunstgeschichte und Open-GLAM

Sonja Gasser (Ludwig-Maximilians-Universität München)

Die digitalen Sammlungen von Kunstmuseen wecken neue Ansprüche zur Nutzung von Abbildungen und Werkinformationen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Kunstgeschichte, der Informatik, den Digital Humanities und – über den akademischen Bereich hinaus – die Open-GLAM-Bewegung erwarten einen direkten Zugriff auf kulturelle Daten. Ein vorgegebenes Interface, das lediglich das Einsehen einzelner Datensätze erlaubt, verhaftet zu sehr den Vorstellungen eines klassischen gedruckten Werkverzeichnisses. Fragen die Museen stattdessen nach den Vorzügen von digitalen Bildern und Metadaten, findet eine Verschiebung von rein repräsentativ wiedergegebenen Werkinformationen zu einem partizipativen Umgang mit digitalem Quellenmaterial statt. Der Schritt zu Open Data bietet allen Interessierten die notwendige Flexibilität, bedarfsgerechte Anwendungen entwickeln zu können.

Historisch gesehen kann die Sammlungsrepräsentation in drei Phasen aufgeteilt werden: Zunächst ermöglichten gedruckte Kataloge der Öffentlichkeit einen Überblick über die Sammlungsbestände und das Nachschlagen zentraler Fakten. Ab Mitte der 1990er Jahre wurden diese Informationen allmählich über Sammlungen online zugänglich, sodass Volltextsuchen und zusätzliche Ordnungskriterien die Auffindbarkeit des Gesuchten erheblich verbesserten. Inzwischen hat die dritte Phase begonnen, in der digitale Bilder und Informationen in Datenhubs als Quellenmaterial frei verfügbar gehalten werden.

Der Vortrag nimmt die Entwicklung vom statisch reproduzierten Kunstwerk zum weiterverwendbaren Digitalisat zum Ausgangspunkt, um aufzuzeigen, welche vielversprechenden Anwendungen dank eines solchen Datenzugriffs erst möglich werden. Voraussetzung sind Sammlungspräsenzen, die Bilder und Metadaten unter der CC0-Lizenz veröffentlichen und Schnittstellen (APIs) zur Verfügung stellen. Auch wenn viele Institute und Institutionen das Knowhow erst zu sich holen müssen: Wie Projektbeispiele von Kulturhackathons, der Informatik, der Kunstgeschichte und von Museen belegen, zeichnet sich das partizipative Bild ab.

Sonja Gasser studierte Kunstgeschichte und schreibt aktuell ihre Dissertation "Strategies for the Visualization and Communication of Digitized Collections of Art – Visual Culture at the Intersection of Art History and Technology" im Schwerpunkt Digitale Kunstgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kunsthaus Zürich kennt sie zudem die Erschließung von Kunstwerken in MuseumPlus RIA aus der Praxis und ist mit Datensätzen vertraut, die im Museumsalltag den Anforderungen verschiedenster Abteilungen gerecht werden müssen.

FRI, 10 JANUARY 2020

PANEL 4: VERNETZUNG DIGITALER BESTÄNDE / LINKING DIGITAL COLLECTIONS

Moderation: Martin Engel (Universität Wien)

15:00

Zwei Seiten einer Medaille – die Arbeit mit digitalen Bildbeständen. Am Beispiel des International Image Interoperability Framework

Ina Mertens (Abegg-Stiftung in Riggisberg, Bern)

Reicht es für Institutionen mit Sammlungsfunktion heute noch, reinen Content auf Plattformen bereitzustellen? Oder ist eine „Arbeit am Bild“ damit nicht mehr abgedeckt? In meinem Beitrag möchte ich diese Fragen anhand des International Image Interoperability Framework verhandeln und dabei zeigen, wie IIIF die Arbeit mit Bildern unterstützen und vereinfachen sowie ein kollaboratives Forschen am Bild ermöglichen kann. Um einer «Zerfaserung» digitaler Bibliotheken entgegenzuwirken und dabei bildbasierte Ressourcen standardisiert und sammlungsunabhängig zur Verfügung zu stellen, entwickelt die IIIF-Community seit 2011 verschiedene APIs und setzt diese in Open Source Software um. Dabei sollen insbesondere die Austausch- und Interaktionsmöglichkeiten durch die Standardisierung revolutioniert werden, nicht aber die individuelle Online-Sammlungspräsentation selbst. Als Kunsthistorikerin und Informationswissenschaftlerin interessiert mich, welche Ansprüche heute an bildbasierte Ressourcen gestellt werden, wie diese Ansprüche je nach Publikum divergieren und ob Spezifizierungen wie IIIF adäquat darauf reagieren. Es gilt, die Technik in Theorie und Praxis auch außerhalb der IT-Community nachvollziehbar zu machen und vor dem Hintergrund des Wandels von Digital-Asset-Management-Systemen zu interoperabler Technik zu reflektieren. In einer komplexer werdenden Forschungswelt ist es möglich, zu einer vernetzteren Form des Wissens zu gelangen. Dabei geht die Bereitstellung mit dem Paradox einher, dass Institutionen zum einen aufgefordert sind, ihren individuellen Datensatz und damit auch die Deutungshoheit über ihre Sammlungsbestände „loszulassen“, und dass zum anderen neue Nutzungsarten ein verstärktes Engagement innerhalb von Communities verlangen, wobei intensive Kommunikation und Austausch auf verschiedensten Kanälen einer vermeintlichen „Entfremdung“ durch das Digitale entgegenstehen. Da IIIF auch für die Onlinepräsentation der Sammlung des Belvedere eingesetzt wird, werden diese Themen hier am richtigen Ort diskutiert. Und auch wenn IIIF nicht perfekt ist, ist es immerhin so gut, dass sich eine breite öffentliche Auseinandersetzung lohnt.

Ina Mertens studierte Kunstgeschichte in Wien, Krakau und Bern, wo sie 2016 mit der Arbeit „Stadt – Land – Kosmos. Die slowakischen Neoavantgarden und ihr Verhältnis zum Außen“ summa cum laude promoviert wurde. Sie war als Projektkoordinatorin und Ausstellungsorganisatorin unter anderem für das mumok in Wien, für die Ausstellung VALIE EXPORT auf der 2. Moscow Biennale und den Verein tranzit.at tätig. Als Kunstvermittlerin arbeitete sie für documenta 12, das Belvedere Museum in Wien und die Art Basel. Von 2017-19 wurde sie an der Zentralbibliothek Zürich zur Wissenschaftlichen Bibliothekarin ausgebildet und besuchte parallel dazu den Studiengang in Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Universität Zürich, den sie mit einer Abschlussarbeit zur Verwendung von IIIF in Digitalen Bibliotheken abschloss. Aktuell ist sie für die Abegg-Stiftung in Riggisberg tätig.

FRI, 10 JANUARY 2020

PANEL 4: VERNETZUNG DIGITALER BESTÄNDE / LINKING DIGITAL COLLECTIONS

Moderation: Martin Engel (Universität Wien)

15:30

'God Save the Artwork'. From Artefacts to Linked Data: Copyright to Reconsider?

Giulia Dore (Università di Trento)

Embracing the principle of protecting original works of authorship, copyright has traditionally posed visible emphasis on authors as human beings and on their intellectual works as products of creativity, although with contentious theories justifying exclusivity to reward labour or personality of authors, to promote welfare or cultural pluralism. This well applies to art, where copyright has always had a compound application. Yet, copyright's notions and standards, such as authorship or originality, seem nowadays to be less prominent and applicable. This may be illustrated by works created through Artificial Intelligence (AI), in which the meaning and scope of authorship or originality are particularly blurred. The resulting disaggregation of works, prompted by the aims of allowing access and re-use, confirms such estrangement.

In the context of art museums, opportunities offered by new technologies and digitisation have pushed copyright forward. The practice of taking public domain artworks to extract data and automatically (re)create something that remarkably resembles the style and technique of the original (e.g. *The Next Rembrandt*), implies a reassessment of copyright principles. Similarly, the pronounced shift to linked data confirms the tendency to prefer data resulting from the digitisation of works to the artefacts themselves, particularly for automated analysis, but risks missing the overall context posing doubts on their real worth. Larger attention for automation and massive data is accompanied by lesser interest for artefacts and thus for human authorship. It is therefore questionable whether copyright is still desirable or needs to be reconsidered.

Giulia Dore (Ph.D. in Comparative and European Legal Studies, Doctor Europaeus, 2014) is Research Fellow at the University of Trento, Faculty of Law, where she teaches Copyright law and Art. She has a valuable international experience and most recently she worked at the University of Glasgow, School of Law, CREATE, Scotland, UK. Her research interests include the interplay of social and legal norms in the framework of intellectual property rights and particularly copyright, the impact of digitisation on GLAM and cultural heritage, and the broader development of Open Science.

FRI, 10 JANUARY 2020

PODIUMSDISKUSSION / PANEL DISCUSSION

Moderation: Christian Huemer (Belvedere Wien)

16:30

Sarah Kenderdine (École polytechnique fédérale de Lausanne)

Arthur K. Wheelock (National Gallery of Art in Washington, DC)

***Sarah Kenderdine** researches at the forefront of interactive and immersive experiences for galleries, libraries, archives and museums. In widely exhibited installation works, she has amalgamated cultural heritage with new media art practice, especially in the realms of interactive cinema, augmented reality and embodied narrative. She is considered a pioneer in the field digital heritage, digital museology, digital humanities and data visualisation and is a regular keynote speaker at related forums internationally. In addition to her exhibition work she conceives and designs large-scale immersive visualisation systems for public audiences, industry and researchers. Since 1991 Sarah had authored numerous scholarly articles and six books. She has produced 80 exhibitions and installations for museums worldwide including a museum complex in India and received a number of major international awards for this work. In 2017, Sarah was appointed Professor of Digital Museology at the École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Switzerland where she has built a new laboratory for experimental museology (eM+), exploring the convergence of aesthetic practice, visual analytics and cultural data. She is also Director and lead curator of EPFL's new art/science initiative, inaugurated in 2016 as ArtLab.*

***Arthur K. Wheelock** was curator of northern baroque paintings at the National Gallery of Art, Washington until his retirement in Spring (2018) and he is professor of art history at the University of Maryland, College Park. He was raised in Uxbridge, Massachusetts, before attending Phillips Exeter Academy, Williams College, and Harvard University, where he received his PhD in 1973. He came to the National Gallery of Art in 1973 as the David E. Finley Fellow. In 1974 he began his teaching career at the University of Maryland. He was appointed curator of Dutch and Flemish painting at the Gallery in 1975. Wheelock lectured widely on Dutch and Flemish art and has written many articles and numerous books and catalogs. He organized a number of major exhibitions at the National Gallery of Art and received a number of honors throughout his career. In 2008 the University of Maryland created a doctoral fellowship in his name: The Arthur K. Wheelock Jr. Fellowship in Northern Baroque Painting. His online catalog of the Dutch collection at the National Gallery of Art received the Art Library Society of North America's George Wittenborn Memorial Book Award in 2014 for being the best art publication in the United States. In 2015 Wheelock received The Kellogg Award for lifetime career achievement from Williams College.*