

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CONSERVACIÓN **DEL PATRIMONIO CULTURAL**

APLICADO Módulo

ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA EL PATRIMONIO DIGITAL Materia

Asignatura Código 605706 CONSERVACIÓN DE LAS **NUEVAS TECNOLOGÍAS**

NARRATIVAS

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Curso: Primero Carácter: Obligatoria Período de impartición: 2º semestre Carga Docente: 6 ECTS Teórica 3 ECTS

Teórico-práctica 3 ECTS

Departamento responsable: Pintura y Conservación-Restauración

Coordinador de la materia: Esther Moñivas Mayor Correo-e: esther.monivas@ucm.es

91 394 36 56 Teléfono:

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Descriptor:

La asignatura introduce a los estudiantes en la problemática específica de conservación y restauración que plantea la creación artística de nuevos medios comprendida entre las últimas décadas del siglo XX y el siglo XXI, de cara a proponer y llevar a efecto metodologías de intervención adecuadas a cada obra.

OBJETIVOS

Objetivos generales

- OG.1. Garantizar una formación completa y de carácter integrado -sin ningún tipo de discriminación sobre los contenidos fundamentales de los diversos campos de la Conservación Preventiva del Patrimonio, capaz de satisfacer la demanda existente en la empresa privada, las administraciones públicas y las universidades.
- OG.2. Dotar de conocimientos científicos basados en los últimos saberes teóricos y de sus correspondientes habilidades prácticas, a fin de formar profesionales especializados en técnicas avanzadas para la conservación preventiva y diseño de exposiciones de los bienes culturales, que desarrollen la interactividad entre el conservador-restaurador y los demás profesionales involucrados en el proceso.

Objetivos específicos

- OE.1. Dotar del dominio de las condiciones requeridas para el establecimiento de planes de conservación que garanticen la pervivencia de los bienes culturales, mediante el conocimiento y la aplicación de las nuevas tecnologías de administración y gestión en colecciones, exposiciones temporales y conjuntos patrimoniales.
- OE.5. Profundizar en la especialización en materia de conservación del patrimonio tangible e intangible, orientada ésta al conocimiento de sus diferentes modalidades, así como al estudio y adecuación de los materiales y las habilidades técnicas necesarias para trabajar con ellos.
- OE.6. Formar profesionales de alto nivel para la ejecución de actividades relacionadas con la conservación del Patrimonio, proporcionando al alumnado una mejor cualificación que les facilite la incorporación al mercado laboral, particularmente en puestos de la Administración Pública española (nacional, autonómica, provincial o municipal).

COMPETENCIAS

Competencias generales

- CG.1. Capacitar para reunir e interpretar datos relevantes y desarrollar una conciencia crítica que permita resolver problemas en entornos diferentes.
- CG.2. Capacitar para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público especializado, desarrollando habilidades de comunicación y redacción de informes, asumiendo distintos roles y responsabilidades.
- CG.3. Capacitar para la adquisición de conocimientos y el procesado de información técnica y científica, utilizando los conocimientos adquiridos como base para la generación de ideas y el desarrollo de proyectos.
- CG.4. Capacitar para comprender la responsabilidad ética y la deontología profesional del Conservador de Bienes Culturales.

Competencias específicas

- CE.2. Capacitar para la identificación de las estructuras morfológicas que conforman las tecnologías narrativas y para diagnosticar las técnicas que permiten precisas el estado de conservación de los originales y de las colecciones, estableciendo los tiempos de respuesta que presentan los artefactos que están bajo custodia en los fondos, depósitos y archivos, en función de su estabilidad física, química y biológica.
- CE.4. Analizar y optimizar los diferentes materiales y metodologías a fin de aplicar profesionalmente las tecnológicas específicas enfocadas a la exhibición, la manipulación, el embalaje y el transporte de bienes culturales.
- CE.6. Aprender a diseñar planes integrales de conservación preventiva atendiendo tanto al patrimonio cultural como a las colecciones museísticas.
- CE.11. Aprender a elaborar un proyecto original, de manera científica, que contribuya al aumento de conocimiento en el ámbito de la conservación del Patrimonio Material e Inmaterial.

Competencias transversales

- CT.1. Elaborar, escribir y defender de manera correcta y con originalidad, informes de carácter científico-técnico derivados de las actividades propias de la conservación del patrimonio.
- CT.2. Buscar con eficacia información y proceder a su adecuado análisis, interpretación, síntesis y transmisión.

- CT.3. Resolver problemas de manera creativa, funcional e innovadora.
- CT.4. Desarrollar aprendizajes y trabajos de manera autónoma.
- CT.5. Optimizar el trabajo en grupos interdisciplinares, atendiendo a los problemas concretos de la conservación en función de sus diferentes circunstancias y de los recursos disponibles, desarrollando una mirada autocrítica y capacidades constructivas hacia el trabajo de los demás.
- CT.6. Ejercer funciones de liderazgo y coordinación de equipos multidisciplinarios.

CONTENIDOS

0. Seguridad, higiene y buenas prácticas en la asignatura

1. Evolución de los lenguajes del Arte. Siglos XX y XXI

- Lenguajes y conceptos artísticos vinculados a las herramientas y soportes desarrollados con la revolución tecnológica a lo largo de los siglos XX y XXI.
- Análisis de los cambios en la forma de crear, en el concepto de la obra, en sus derechos inherentes, en su exposición y en la función del público.

2. Normativa legal asociada a las nuevas tecnologías

 Ley de Propiedad Intelectual, Ley del Patrimonio Histórico, Real Decreto de Difusión de Audiovisuales y variaciones en las legislaciones autonómicas.

3. Parámetros para la conservación y restauración del arte tecnológico

- Revisión y readaptación de la teoría de la conservación y restauración tradicional al Arte Contemporáneo y de los nuevos medios.
- Propuesta de un modelo de toma de decisiones para la conservación y restauración del arte contemporáneo y del arte de los nuevos medios.

4. Nuevos retos para el conservador-restaurador

 Análisis del papel del conservador-restaurador en la preservación de las nuevas formas de expresión. Las relaciones entre el artista y el restaurador.

METODOLOGÍA

El método a seguir en el desarrollo de los contenidos tiene la siguiente estructura:

- Clases teóricas: se desarrollarán en horarios de clase en las denominadas "aulas de teoría". El profesor expondrá los diversos temas teóricos mediante explicaciones complementadas con presentaciones en Power Point, que el alumnado seguirá en clase. Se proporcionarán textos y materiales en soporte informático y en PDF. Se utilizarán con frecuencia las nuevas tecnologías de la información.
- Clases teórico-prácticas: el profesor introducirá al alumnado en los diversos aspectos relacionados con la legislación patrimonial y las normativas nacionales e internacionales con el fin de proporcionarles conocimientos sobre los conceptos generales en materia de protección del Patrimonio Cultural, su clasificación específica, la problemática que conlleva la aplicación de las leyes mediante el análisis de ejemplos y la aportación de posibles soluciones a los casos estudiados, así como los diversos modelos e instrumentos de gestión del patrimonio. Se

contempla la intervención (exposición) oral de temas determinados propuestos por el profesor como lectura de textos a analizar o problemas a resolver. El abordaje se llevará a cabo mediante talleres, estudio de casos, seminarios y presentaciones. Los estudiantes compartirán una gran variedad de actividades de grupo, destinando también tiempo para la consulta independiente.

- <u>Tutorías específicas</u>: el alumno podrá disponer de ellas para exponer sus dudas, debatir sobre un tema concreto o solicitar orientación y ayuda en la preparación de la presentación de los trabajos y materiales, tanto individuales como en grupo a lo largo del curso.
- Trabajo no presencial del estudiante: desarrollado por los estudiantes en horarios no de clase, fuera de las aulas. Podrán tener carácter teórico, práctico o teórico-práctico y consistirán en el estudio de los contenidos de las materias, la realización de ejercicios y trabajos propuestos. Para la realización de estos trabajos, el profesor indicará al estudiante tanto la metodología de trabajo como el material de referencia necesario. En esta actividad se incluyen las horas de estudio, las dedicadas a la realización de trabajos, resolución de problemas, prácticas específicas y destrezas a adquirir, así como las necesarias para la preparación y realización de pruebas de evaluación.

Actividad Formativa

Actividad	Competencias generales, transversales y específicas	ECTS
Lecciones magistrales centradas en contenidos teóricos con exposiciones y explicaciones con apoyo de referencias visuales. Clases de presentación de ejercicios, trabajos o proyectos a desarrollar. Resolución de ejercicios individualmente o en grupos. Exposición y presentación de trabajos ante el profesor. Debates dirigidos por el docente y realización de exámenes programados.	CG1, CG2, CG3, CG4, CE2, CT3, CT5, CT6	6
Realización por parte del estudiante de los ejercicios y propuestas indicadas por el docente. Investigación bibliográfica y fuentes auxiliares. Empleo del Campus Virtual. Preparación de evaluaciones. Lectura y estudio. Resúmenes teóricos. Visitas a museos y exposiciones.	CE11, CE6, CT1, CT2, CT4 CT5	

Actividad del estudiante

- 1. Estudio de los contenidos teóricos
- 2. Propuesta de ejercicios para realizar tanto en las clases presenciales, como en el tiempo dedicado a la formación autónoma del alumno sobre los temas tratados.
- 3. Realización de breves proyectos personales de estudio sobre temas que se desarrollan en los contenidos de la asignatura.
- 4. Participación en debates, talleres y otras actividades de clase

Cronograma

Las actividades que los estudiantes han de realizar a lo largo del curso se expondrán por el profesor al comienzo de éste.

EVALUACIÓN

• Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula:

La evaluación del trabajo de aprendizaje realizado por el estudiante considerará la destreza en la resolución de los proyectos, problemas, ejercicios propuestos. Los estudiantes podrán desarrollar trabajos indicados por el profesor/a, que se someterá a la valoración del profesor/a, el cual tendrá en cuenta tanto el tratamiento conceptual como la claridad de la presentación.

- Examen mediante prueba objetiva de los conocimientos adquiridos:
 - La evaluación de las competencias adquiridas en la parte teórica de la asignatura se llevará a cabo mediante la realización de pruebas objetivas.
- Asistencia y participación en las clases:

Es obligatoria la asistencia a las clases, los estudios de Máster son presenciales.

• Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos:

Calificación numérica final de 0 a 10 según la legislación vigente

El rendimiento académico del estudiante y la calificación final de la asignatura se computarán de forma ponderada atendiendo a los siguientes porcentajes, que se mantendrán en todas las convocatorias:

- Pruebas de desarrollo: 30 %
- Presentación y defensa pública de trabajos realizados autónomamente: 45 %
- Participación activa en el proceso de enseñanza aprendizaje: 25 %

Para la evaluación final es obligatoria la participación en las diferentes actividades propuestas. Para poder acceder a la evaluación final será necesario que el estudiante haya participado al menos en el 70% de las actividades presenciales.

BIBLIOGRAFÍA

No se va a seguir un libro de texto concreto para el desarrollo de la asignatura. A continuación, se relacionan textos recomendados de carácter general:

Bibliografía básica

- Depocas, A.; Ippolito, J.; Jones, C. (2003). *Permanence Through Change: The Variable Media Approach.* New York: Solomon R. Guggenheim Museum & Daniel Langlois Foundation.
- Documentation and Conservation of the Media Arts Heritage (DOCAM). https://www.docam.ca/

- Guggenheim. Time-based Media. https://www.guggenheim.org/conservation/time-based-media
- Hofman, V. y Rozo, C. (comp.). (2009). Conservación del arte electrónico: ¿qué preservar y cómo conservarlo? Buenos Aires: CCEBA, Centro Cultural de España en Buenos Aires.
- Hummelen, IJ.; Sillé, D. (1999). Modern Art: Who Cares. Amsterdam: Foundation for the Conservation of Modern Art/ Netherlands Institute for Cultural Heritage.
- Kudera, K., & Noordegraaf, J. (Eds.). (2018). Preserving digital art: Challenges and perspectives. Amsterdam University Press.
- Lozano Hemmer, R. (2015). Best practices for conservation of media art from an artist's perspective.
- Matters in Media Art. http://mattersinmediaart.org/
- Media Art History. https://www.mediaarthistory.org/
- Rivas Tornés, R. (2016). Estrategias de Preservación de Elementos Electrónicos Empleados en Producciones Artísticas [Trabajo de Fin de Máster]. Universidad Politécnica de Valencia.
- Serexhe, B. (ed.) (2013). Preservation of Digital Art: Theory and Practice. Viena: Ambra/V.

Bibliografía complementaria

- Bittanti, M.; Quaranta, D. (eds.), (2006). *Gamescenes, Art in the Age of Videogames*. Monza: Johan & Levi.
- Bonnet, Jennifer L. (2015). The Gift that Keeps on Giving: Preserving New Media Art for Posterity. Journal of Conservation And Museum Studies 13(1). 10.5334/jcms.1021227
- DOCAM: Boudrias, E., Mingarelli, A.; Driss, O. (2022). About the Conservation Guide. A
 Preservation Guide for Technology-Based Artworks. DOCAM (Documentation and
 Conservation of the Media Arts Heritage). https://www.docam.ca/en/conservation-guide.htmlC
- Engel, D.; Phillips, J. (2019). Applying conservation ethics to the examination and treatment of software- and computer-based art. *Journal of the American Institute for Conservation* 58(3), pp. 180-195. 10.1080/01971360.2019.1598124
- Falcao, P.; Ensom, T. (2019). "Conserving Digital Art. Museums and digital culture: new perspectives and research", T. Giannini & J.P. Bowen (eds.), Museums and Digital Culture, pp. 231-251.
- Gagnon, J.; Depocas, A. Documentation and Conservation of the Media Arts Heritage. *Leonardo*, 38 (5), pp. 369-369.
- García Morales, L. (2011). Conservación y Restauración del Arte Digital. [Tesis doctoral].
 Universidad Politécnica de Madrid.

- Gefeller, J.; Jarczyk, A.; Phillips, J. (2013). Compendium of Image Errors in Analogue Video, Zürich: Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft.
- Hoen, P. y Wijers, G. (2010). Project Preservation Media Art Collection Netherlands, Foundation for the Conservation of Contemporary Art, Dutch Institute for Media Art.
- Hummelen, Ijsbrand M. C., Dionne Sillé, y Marjan Zijlmans. Modern Art Who Cares?: An Interdisciplinary Research Project and an International Symposium on the Conservation of Modern and Contemporary Art. Londres: Archetype, 2005.
- Hackett, Y. (2003). "InterPARES: The Search for Authenticity in Electronic records" The Moving Image, vol. 3, no 2.
- Innocenti, P. (2012). "Preventing Digital Casualties; An Interdisciplinary Research for Preserving Digital Art", *Leonardo* (45), 5, pp. 472-475.
- Levis, D. (2011). Del pigmento al bit. Arte y computadores. Biblioteca de Ártica. https://biblioteca.articaonline.com/items/show/8
- Manovitch, L. (2001). El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital. Paidós.
- Moñivas, E. (2017) "Observing from inside the Drift: The Studio as a Flux Condenser", en: Roman Kirschner (Ed). Raw Flows. Fluid Mattering in Arts and Research. De Gruyter.
- Muñoz Viñas, S. (2005). Contemporary Theory of Conservation. Elsevier.
- Noordegraaf, J.; Saba, C.; Le Maitre, B.; Hediger, V. (2013). Preserving and Exhibiting Media Art, Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
- Post, C. (2017). Preservation practices of new media artists. Challenges, strategies, and attitudes in the personal management of artworks. *Journal of Documentation* 73(4), pp.716-732.
- Rivero Moreno, L. D. (2017). Inmaterialidades. Problemas de conservación del arte de los nuevos medios. *De Arte*, 16, 2017, 227-238. Universidad de Granada.
- Röck, C. (2024). Sustaining Software-Based Art: Conservation Strategies and Institutional Requirements. [Tesis doctoral inédita]. Universiteit van Amsterdam.
- Rotaeche, M. (2011). Conservación y restauración de materiales contemporáneos y nuevastecnologías. Madrid: Síntesis
- Van Saaze, V. (2013). Installation Art and the Museum: presentation and conservation of changing artworks. Amsterdam University Press.
- Wijers, G. (2022). UNFOLD: The Strategic Importance of Reinterpretation for Media Art Mediation and Conservation.