

NEXT_ CONFERENCE
DESAFÍOS EN LA DOCUMENTACIÓN Y
CONSERVACIÓN DE MEDIA ART

24/09/2024

SALA DE EXPOSICIONES Y LA TRASERA
FACULTAD DE BELLAS ARTES
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

<https://www.ucm.es/entreartistasyrestauradoraes/next-conference>

Dirección y coordinación científica:

Esther Moñivas Mayor
Paula Fernández Valdés

Organizan y financian:

Partners:

Red estatal ACTS

Departamento de Pintura y Conservación-Restauración, UCM
Grupo de investigación Prácticas artísticas y formas de
conocimiento contemporáneas, UCM

PRESENTACIÓN

En las últimas tres décadas, asistimos en España a una alarmante desaparición de obras de arte de carácter tecnológico y experimental, de las cuales, en el mejor de los casos, solo queda su documentación. El cambio de coordenadas cognitivas en el sistema de conocimiento, las nuevas sinergias entre arte ciencia y tecnología, la complejidad de los sistemas digito-materiales, la interrelación de dimensiones tangibles e intangibles, las diversas formas de interacción y las problemáticas derivadas de la obsolescencia tecnológica, convergen en una serie de retos que afectan de manera directa a la creación, documentación, preservación y presentación del arte actual.

En este escenario fluctuante y complejo, se hace imprescindible desarrollar nuevas epistemologías, estrategias y metodologías transdisciplinares que permitan preservar de manera ética y crítica las dimensiones materiales, funcionales, conceptuales y contextuales que se entrelazan en las prácticas artísticas vinculadas al media art. Junto a ello, la documentación de los procesos creativos, de la intencionalidad del artista y del conjunto de elementos/capas/dimensiones que articulan una obra, se constituye como la base para aplicar estrategias de conservación y restauración dentro del paradigma de los medios variables y en un escenario de cambio tecnológico acelerado y difícilmente previsible.

Esta conferencia propone un marco transdisciplinar de intercambio y discusión en torno a los retos que plantea hoy la documentación para la conservación del arte electrónico y experimental en territorios tan diversos como son la instalación multimedia interactiva, la creación digital, el arte sonoro, la performance, la creación audiovisual, el arte robótico, el bioarte, el software art, el net.art, la inteligencia artificial o el videogame art, por citar solo algunos. NEXT_ aspira a ser un punto de encuentro que permita abrir nuevos canales de diálogo y colaboración entre todos los agentes implicados en este sistema.

Esther Moñivas Mayor y Paula Fernández Valdés – Dirección y coordinación científica

PROGRAMA

Martes, 24 de septiembre de 2024
La Trasera, Facultad de Bellas Artes de la UCM

8:30 - 9:00 Acreditaciones

9:00 - 9:50 SESIÓN DE APERTURA

9:00 - 9:10 Apertura y presentación de la conferencia
Esther Moñivas y Paula Fernández

9:10 - 9:50 Keynote lecture: "Reconciliar el media art con el devenir"
Salomé Cuesta Valera
Moderadoras: **Esther Moñivas y Paula Fernández**

9:50 -10:20 Pausa café

10:20 - 13:40 SESIÓN 1_ CULTURA DIGITAL Y ACCIÓN COLECTIVA

10:20 - 10:40

"Beyon Bonding. Estrategias emancipadoras y nuevas naturalezas de la expectación en el media art"
Darío Hernández Guerra

10:40 - 11:00

"Cultura digital. Tiempo y obsolescencia"
Rodrigo Carreño Rio

11:00 - 11:20

"Creación, documentación y viceversa. Las claves de una epistemología transdisciplinar para la transmisión de media art"
Alfredo Vega Cárdenas

11:20 - 11:40

Sesión grupal de preguntas / Mesa redonda moderada
Moderador: **Santiago Morilla**

11:40 - 12:00

"Archivar y preservar el arte de los nuevos medios: una retrospectiva del Summit on New Media Archive y buenas prácticas"
Raquel Caerols Mateo

12:00 - 12:20

"La colaboración transdisciplinar en materia educativa como forma de documentación, preservación y reinterpretación de obras de media art. Las iniciativas divulgativas del Archivo de Medialab Madrid de la Universidad Complutense de Madrid"
Raúl Gómez Hernández

12:20 - 12:40

“Cartografías interactivas y digitalización de instalaciones artísticas efímeras en proyectos educativos”

María Gil Gayo e Irene Ortega López

12:40 - 13:00

“Ver, nombrar, etiquetar: una revisión taxonómica en el archivo HAMACA”

Martha Helga López, Lorena Soria Iñiguez, Paloma Hernández González y Elena Lasala

13:00 - 13:20

“(Re)visionando a Juan Carlos Eguillor”

Laura Oliver Cebolla

13:20 - 13:40

Sesión grupal de preguntas / Mesa redonda moderada

Moderador: **Pablo Quiros García**

13:40 - 15:30 Pausa comida

15:30 - 16:45 SESIÓN 2_ TIPOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS: EN BUSCA DE ACCIONES COMUNES

15:30 - 15:50

“Metodología aplicada al historiador de NFTs”

Eva Astorga

15:50 - 16:10

“El net.art y el reto terminológico de limitar lo infinito”

Irati Azpeitia Orobengoa

16:10 - 16:30

“Nuevas propuestas para la conservación de videojuegos y *video game art*”

Manuel Ángel Fernández Vidal, Carlos Mota Romero y Klo Nieto García

16:30 - 16:45

Sesión grupal de preguntas / Mesa redonda moderada

Moderadora: **María Alicia Sánchez Ortiz**

17:10 - 19:00 SESIÓN 3_ CASOS DE ESTUDIO: MEDIA ART EN EL PUNTO DE MIRA

17:10 - 17:30

“*Gallinero* de Néstor Lizalde: estudio y documentación para su conservación”

Amalia Pilar Martínez Prados y María Marín López

17:30 - 17:50

“La protección de la autenticidad en el contexto de la conservación del arte digital. Estudio de caso: *Catharsis* de Darío Lanza”

Natalia González Macías

17:50 - 18:10

“Diálogos con la artista Ana Marcos en torno a la conservación preventiva de la instalación interactiva *_DATA|ergo sum|RELOADED*”

Irene Vivas Márquez, Keitty de Oliveira Silva, Gabriela Guerrero Watt y Álvaro Sánchez Martín

18:10 - 18:30

“La instalación sonora *Nubes Pasajeras* de Nilo Gallego en MUSAC: documentación de aspectos técnicos y conceptuales para su favorecer su preservación y reinstalación”

Magdalena Calvo, María Soler, Emma Hernández, Hugo Rodríguez

18:30 - 18:50

“El proceso de documentación y entrevista al artista para la conservación de la obra *Soundwalk* de Jaime Munárriz”

Noelia González Calatrava, Inés Domínguez Bermudo y Ainhoa Escartín Lopetegui

18:50 - 19:00

Sesión grupal de preguntas / Mesa redonda moderada

Moderadora: **Sandra González Rodríguez**

19:00 - REFLEXIONES FINALES Y CIERRE DE LA CONFERENCIA

RESUMENES

RECONCILIAR EL MEDIA ART CON EL DEVENIR [KEYNOTE LECTURE]

Salomé Cuesta Valera

"Reconciliar el media art con el devenir" sugiere una reflexión sobre cómo el media art debe adaptarse y superar la obsolescencia tecnológica para seguir siendo relevante y comprensible en un mundo en constante cambio. Esto implica la preservación de las obras, el diálogo entre pasado, presente y futuro, y la exploración de nuevas metodologías y epistemologías. A través de estudios de casos, analizaremos cómo resolver o armonizar la tensión entre el media art y la obsolescencia tecnológica, que amenaza con volver estas obras ininteligibles o inaccesibles. "Devenir" implica un proceso de transformación continua, lo cual nos exige, a nivel institucional, desarrollar nuevas estrategias de formación e investigar metodologías innovadoras para la documentación, conservación y exposición desde un enfoque transdisciplinar. Para lograr este objetivo, es fundamental generar alianzas estratégicas entre museos y universidades, fomentando la colaboración en la preservación del media art y garantizando que estas propuestas artísticas sean conocidas y valoradas en el futuro.

Salomé Cuesta Valera Artista y teórica feminista española, catedrática de Escultura en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politècnica de València (UPV). Actualmente ocupa el cargo de Vicerrectora de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad en la UPV, y es Directora de la Cátedra Steam del Consejo Social. Ha impartido clase en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca -UCLM (1989-1998) y en la Facultad de Bellas Artes de Valencia - Universitat Politècnica de València desde 1998. También ha desempeñado diversos cargos de gestión: Directora del Departamento de Escultura -UPV (2012-2020), Directora del Máster en Artes Visuales y Multimedia -UPV (2010-2012) y Secretaria Departamento de Arte -UCLM (1996-1997). Cofundadora y parte del equipo de investigación del Laboratorio de Luz de la UPV. Su trayectoria artística y docente se completa con una amplia trayectoria en el estudio y el desarrollo de las dinámicas por la intersección Arte y Ciencia.

BEYON BONDING. ESTRATEGIAS EMANCIPADORAS Y NUEVAS NATURALEZAS DE LA EXPECTACIÓN EN EL MEDIA ART

Darío Hernández Guerra

El media art, en sus diferentes aportaciones y configuraciones, conlleva una peculiar forma de abrir la experiencia artística hasta su encuentro con el espacio social. Así es que, en sus diferentes tipologías, la naturaleza interactiva, colaborativa y comunicativa del media art no solo favorece la conformación de un “lugar” en el que lo artístico puede ser experimentado de manera plural y variada, sino que también posibilita el establecimiento de un marco productivo que sirve –más allá de a un propósito puramente artístico– a la genuina emancipación de los espectadores y al aperturismo y pluralización progresiva de las formas de la realidad. El media art y el arte interactivo nos brindan, de esta manera, una oportunidad de revisión constante que muestra la realidad como plural e irreductible. En este sentido, suponen no solo una herramienta que posibilita nuevos modos de operar dentro de la sociabilidad, sino también una práctica que trae consigo nuevas formas de aparición y de conformación del sujeto como espectador. El media art se presenta así como instancia de redefinición de la experiencia artística a su vez que como canalizador de las diferentes expectativas de socialización contemporáneas. Sus posibilidades, sin horizonte aparente, pueden servir de manera esperanzadora tanto para la ruptura de los convencionalismos artísticos como para la investigación en torno a los diversos modos de estructuración del espacio social y de las relaciones intersubjetivas. De ahí la importancia de la búsqueda de un entendimiento acerca del potencial relacional y comunicativo de estas manifestaciones artísticas y de las consecuencias de su aparición en distintos contextos.

Darío Hernández Guerra Darío Hernández Guerra (Darío Hérguer) es un artista multidisciplinar y graduado en Filosofía y en Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid. Además de haber realizado diversos cursos de arte y gestión cultural en instituciones como la Universidad Carlos III de Madrid y el Círculo de Bellas Artes de Madrid, también perteneció a una agrupación cultural de jóvenes en el Ateneo de Madrid.

Actualmente es alumno del itinerario de Investigación y Proyecto en el Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (ofertado en conjunto con la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Autónoma de Madrid).

CULTURA DIGITAL. TIEMPO Y OBSOLESCENCIA.

Rodrigo Carreño Rio

Si atendemos a la sociedad que vivimos actualmente, promovida por la nueva temporalidad digital y la velocidad que ofrece Internet, debemos reflexionar sobre el cambio que ha sufrido el dupla tiempo y espacio desde la llegada de Internet. El tiempo, al igual que el espacio, se presenta de una forma diversa en el mundo digital lo que nos obliga a vivir dos temporalidades de forma simultánea. Además, no es un tiempo pausado, sino que se ha convertido en un tiempo en el que el solapamiento de los acontecimientos hace que sea muy complicado pensarlos y, por ende, valorarlos. Podríamos decir que estamos ante una temporalidad acelerada como tiempo de nuestro presente. Un tiempo presente que ya es pasado. De esta manera, y como resultado de la nueva temporalidad digital, surge la problemática de la conservación y restauración en torno a muchas obras de arte o páginas webs del net art o del arte de internet. Lo obsoleto, fomentado por la concepción capitalista de la novedad, la actualización y la renovación de los sistemas digitales, lleva consigo dificultades a la hora de almacenar y reproducir las obras de arte digitales. Muchos de estos ejemplos surgieron como algo novedosos y rompedor en la década de los años 2000 y a lo largo de estos últimos años han ido dejando de funcionar por el simple hecho del avance de Internet y el surgimiento de nuevos soportes o medios de reproducción. Así, en esta comunicación se pretende analizar la nueva temporalidad relacionada con Internet y la cultura digital y algunas de las obras de arte que han dejado de poder reproducirse por la obsolescencia del sistema.

Rodrigo Carreño Rio (Madrid, 1993) es Doctor en Historia del Arte, art curator y gestor cultural. Presidente de AMUCA y miembro de AICA desde 2023. Actualmente es el director técnico del Festival Estrenarte, organizado por la Dirección General de Juventud de la Región de Murcia, director técnico de ABSTRACTA, colabora en diferentes revistas digitales como crítico de arte y forma parte del comité interno del Premio BMW de Pintura en la sección de arte digital. Lleva a cabo sus estudios e investigaciones en torno al comisariado y a las nuevas formas expositivas relacionadas con la cultura digital, internet y los nuevos medios. En 2020 fue galardonado con el I Premio de la Asociación Madrileña de Críticos de Arte a la Crítica de Arte Joven por artículo científico *‘Mieke Bal. Reinterpretar los tiempos’*. Desde muy joven, ha compaginado su formación académica con comisariados, colabora en diferentes revistas digitales como crítico de arte y ha sido jurado de varios premios.

CREACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y VICEVERSA. LAS CLAVES DE UNA EPISTEMOLOGÍA TRANSDISCIPLINAR PARA LA TRANSMISIÓN DE MEDIA ART

Alfredo Vega Cárdenas

El campo de la documentación de bienes culturales, en el que se encuentran las producciones artísticas, experimenta una constante evolución debido, por un lado, a los avances tecnológicos y teórico-prácticos que abren nuevas posibilidades para su conservación, preservación y transmisión y, por otro lado, a la emergencia de nuevas formas de producción artística. Esta contribución propone sentar algunas bases para la estructuración de una epistemología de alcance transdisciplinar necesaria a esas nuevas formas de arte no solo en sus métodos sino también en su carácter ontológico. En esta perspectiva se describen los procesos de creación y de documentación, como parte de un mismo proceso de producción, pues en efecto, la desaparición de fronteras entre el momento de la creación de una obra y el momento de su documentación, pueden ser entendidas desde un enfoque transdisciplinario. Desde ahí se puede postular que tanto la creación como la documentación son los extremos de una misma línea. Esta contribución descifra las consecuencias de un tal postulado para el media art a través de ejemplos concretos como, entre otros, la compra de un proyecto de performance por parte de una institución de arte contemporáneo, o la exhibición de una obra “gallinero” en una exposición temporal que, causando la infestación del centro de arte, suscitó una reflexión acerca del valor de la documentación como exhibición.

Alfredo Vega Cárdenas Conservador-restaurador, artista y filósofo. Licenciado en Conservación y Restauración por la ENCRyM, México. Maestro en Filosofía Social por el ITESO, Guadalajara, México y maestro en conservación- restauración por la Universidad París 1 *Panthéon- Sorbonne*, donde colaboró en la creación de la maestría “Valor y Materialidades de los Bienes Culturales”. Del 2000 al 2006 participó en la fundación de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO). Alfredo es también artista pluridisciplinar: literatura, artes visuales, teatro y danza contemporánea y fue director de la Escuela superior de arte de Aviñón, Francia del 2018 al 2021. Es miembro del Centro Internacional de Investigaciones y Estudios Transdisciplinarios (CIRET), miembro del Consejo Internacional de Museos (ICOM-CC) y del Grupo de artistas-investigadores “Plasticidad, ciencias, artes” en Francia. Autor de “Los nuevos alquimistas, una sociología de la restauración desde México” (2018), Alfredo centra sus investigaciones en la epistemología de la restauración a través de un enfoque transdisciplinario.

ARCHIVAR Y PRESERVAR EL ARTE DE LOS NUEVOS MEDIOS: UNA RETROSPECTIVA DEL SUMMIT ON NEW MEDIA ARCHIVE Y BUENAS PRÁCTICAS

Raquel Caerols Mateo

La presente propuesta se centra difundir las cuestiones principales recogidas en el estudio del *Libro Blanco de la interrelación entre Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad en España 2023*¹, en el capítulo centrado en archivar y preservar el arte de los nuevos medios, a partir de los 37 archivos y repositorios que recoge en su convención el “Summit on new media achieve”, con el objetivo de proporcionar un espacio de debate sobre las prácticas desarrolladas en estos 37 casos en relación a los procesos de catalogar, documentar, preservar y difundir, los retos, carencias y posibles líneas de trabajo. Finalmente, se expondrá como ejemplo de buenas prácticas en el contexto español el caso de MediaLab Madrid Archive: <https://archivomedialabmadrid.org>

Raquel Caerols. Profesora de audiovisuales y nuevos medios en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Desarrolla su investigación en la línea de investigación arte, ciencia y tecnología y creatividad. Ha organizado el I Simposio Cibercultura y New Media Art y ha coordinado el proyecto “Medialab Madrid como modelo de laboratorio transversal: Arte, Ciencia, Tecnología, Sociedad + Sostenibilidad para la. Agenda Digital”. Proyecto I+D financiado por la Comunidad de Madrid y los Fondos Estructurales de la Unión Europea, 2020-2023.

¹ <https://www.fecyt.es/es/publicacion/libro-blanco-de-la-interrelacion-entre-arte-ciencia- tecnologia-y-sociedad-en-espana-2023>

LA COLABORACIÓN TRANSDISCIPLINAR EN MATERIA EDUCATIVA COMO FORMA DE DOCUMENTACIÓN, PRESERVACIÓN Y REINTERPRETACIÓN DE OBRAS DE MEDIA ART. LAS INICIATIVAS DIVULGATIVAS DEL ARCHIVO DE MEDIALAB MADRID DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Raúl Gómez Hernández

La colaboración transdisciplinar es clave en la producción artística y creativa, documentación y preservación de las obras de media art y cualquiera en la interrelación entre arte, ciencia y tecnología, pero también ofrece grandes posibilidades para la reinterpretación y el acercamiento de estas obras al gran público favoreciendo una mejor consideración social para este tipo de creaciones contemporáneas. Esta metodología no solo fomenta la integración de diferentes disciplinas y perspectivas, sino que también enriquece el proceso educativo y fortalece el vínculo entre la academia y la práctica artística contemporánea a través de la colaboración entre educadores, investigadores, artistas y estudiantes. En este contexto, el Archivo de Medialab Madrid, incorporado a los fondos del Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid tras la donación de su directora, Karin Ohlenschläger, en 2021 es una colección de patrimonio documental y audiovisual que recoge el proceso de gestión así como de comisariado y los resultados del proyecto de laboratorio ciudadano Medialab Madrid. Esta iniciativa fue uno de los ejemplos más destacados a nivel internacional de colaboración transdisciplinar y trabajo participativo para promover la sociedad de la información y el conocimiento a través de la producción, investigación, formación y difusión de la interrelación entre arte, ciencia y tecnología por y para la sociedad. Esta ponencia recoge algunos ejemplos de colaboración transdisciplinar educativa que hemos realizado en los últimos años en materia de divulgación, documentación, preservación y reinterpretación de los fondos relacionados con obras de media art albergados en el Archivo de Medialab Madrid como parte de la Semana de la Ciencia, los proyectos cofinanciados por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la investigación doctoral o la iniciativa europea Built with Bits relacionado con un proyecto de innovación docente.

Raúl Gómez Hernández es estudiante del programa de doctorado en Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad Complutense de Madrid y del programa de doctorado en Educación de la Universidad de Edimburgo (Reino Unido) realizando su investigación en el marco del Doctorado Conjunto de Una Europa en Patrimonio Cultural (Una Her Doc). Su investigación se centra en el desarrollo de nuevos formatos digitales que sirvan para conectar a los jóvenes con el patrimonio cultural de los museos universitarios. Asimismo, trabaja como Ayudante del Departamento de Periodismo y Nuevos Medios de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid impartiendo docencia en la asignatura de Medios Audiovisuales y Educación para los estudiantes del Grado de Periodismo y participa anualmente en proyectos de innovación docente y de investigación relacionados con la rama de arte, la ciencia y la tecnología.

CARTOGRAFÍAS INTERACTIVAS Y DIGITALIZACIÓN DE INSTALACIONES ARTÍSTICAS EFÍMERAS EN PROYECTOS EDUCATIVOS

María Gil Gayo e Irene Ortega López

El clima en la cuerda floja: imaginando extremos futuros es un proyecto de investigación, divulgación e intervención educativa financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y llevado a cabo por un equipo interdisciplinar artístico- científico. Este proyecto profundiza en las sinergias entre arte, ciencia y tecnología para mejorar la comprensión de los fenómenos relacionados con el cambio climático, así como promover la acción y el compromiso del público escolar y su entorno. Durante el curso 2023/2024, el proyecto proponía la realización de talleres en centros escolares en los que se llevaban a cabo experimentos científicos para, posteriormente, realizar una instalación artística que permitiera visualizar e imaginar el impacto de estos fenómenos meteorológicos. Estas instalaciones creadas por los y las participantes en cada taller eran efímeras, por lo que se diseñó un archivo digital de los resultados del proyecto. Para ello, las instalaciones se fotografiaban con una cámara 360º y se incorporaban a un mapa virtual interactivo, que incluye las propuestas de los diferentes colegios participantes y proporciona información adicional sobre los fenómenos atmosféricos, los experimentos y el proceso del taller. Esta cartografía permite al visitante navegar a través de las instalaciones y posibilita la difusión de estas experiencias a más público, aumentando la accesibilidad e impacto del proyecto. Dado que este es un proyecto artístico-educativo, la documentación y conservación de la participación y los procesos creativos se hacen necesarios y urgentes. Como señala Torres (2015), estas experiencias educativas constituyen la memoria e identidad de las instituciones, con un valor incalculable, aunque muchas veces no se conserven. La digitalización a través de la fotografía 360º ha resultado fundamental, no solo como medio para el registro de las prácticas desarrolladas, sino también para repensar nuevas formas de navegar por las colecciones artísticas, apostando por una mediación virtual verdaderamente activa.

María Gil Gayo Investigadora y educadora artística con formación en el Grado de Bellas Artes y Magisterio en Educación Primaria. Actualmente se encuentra realizando investigación doctoral en la UCM enfocada en el uso de museos virtuales para la mediación cultural universitaria. Además, esta actividad se complementa con su labor docente en el departamento de Escultura y Formación Artística en la Facultad de Bellas Artes UCM, gracias a una beca predoctoral de Personal Investigador en Formación concedida por la UCM junto con el Banco Santander. Máster en “Educación artística en Instituciones Sociales y Culturales” ofrecido por la Universidad Complutense de Madrid.

Irene Ortega López Investigadora predoctoral con beca FPU en el Departamento de Escultura y Formación Artística de la Facultad de Bellas Artes (UCM). Grado en Bellas Artes (UCM), Grado en Psicología (UNED) y Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual (UCM, UAM, MNCARS). Actualmente, desarrolla su proyecto de tesis en torno a los recursos compartidos entre el arte contemporáneo y la expresión humorística y el potencial pedagógico de estos. Igualmente, desarrolla su investigación en torno a las posibilidades de la escritura en la investigación artística. Es educadora e investigadora del Museo Pedagógico de Arte Infantil (MuPAI).

VER, NOMBRAR ETIQUETAR: UNA REVISIÓN TAXONÓMICA EN EL ARCHIVO HAMACA

Martha Helga López, Paloma Hernández González, Elena Lasala, Lorena Soria Íñiguez

Hamaca Plataforma de Audiovisual Experimental se dedica a la catalogación, preservación y divulgación del patrimonio videográfico del estado, con la misión de atender funciones de estudio, conservación patrimonial y profesionalización del sector. Inaugurada en 2007 como iniciativa de la Asociación de Artistas Visuales, se ha consolidado como el principal archivo que recoge las grandes obras de cine experimental, documental de autor, videoarte y generación de nuevos lenguajes y medios más destacados desde finales de los 60 hasta hoy. Su catálogo preserva más de 1.200 obras de casi 400 autoras/es y colectivos, un fondo que crece a través de convocatorias públicas a cargo de un comité externo. La naturaleza de su archivo comprende un patrimonio cambiante y retos propios de su catalogación y conservación. La accesibilidad y el derecho a la cultura son pilares que vertebran la plataforma y, con este fin, este año coordina un proyecto de revisión taxonómica, orientado a afinar la catalogación de materiales de archivo. Generando un amplio grupo de investigación aplicada, del que están participando investigadorxs, activistas, programadorxs y archiverxs, surgen ejes de acción para reorganizar las palabras, ámbitos, categorías y jerarquías que organizan el fondo. En definitiva, una puesta al día de etiquetas y metodologías de catalogación que abarque las coyunturas del archivo Hamaca a la vez que consensos normativizados de tesauros de archivos de artes y audiovisual. El eje “Soportes y materiales. Archivo.Taxonomía” presenta una investigación centrada en la estandarización -revisión de polisemias, actualización y ampliación de neologismos- de las taxonomías relativas a la materialidad de las obras con el objetivo de generar/aplicar un lenguaje estandarizado que habilite nuevos enfoques de conservación, exhibición, investigación y pedagogía del medio.

Elena Lasala es responsable del área de Archivo de HAMACA, plataforma de audiovisual experimental, desde 2021. Trabajadora cultural, comisaria y gestora, colabora con proyectos a escala institucional e independiente, que involucran prácticas interseccionales de artes visuales, Memoria y archivo. Graduada en Historia del Arte (UB) y con el máster en Arte Contemporáneo y Cultura Visual (UAM + MNCARS), ha sido colaboradora del departamento de Actividades Públicas/Museo en Red del Reina Sofía, ha formado parte del equipo de Hablarenarte/espacio de residencias artísticas Planta Alta, y ha coordinado la red mediterránea Institute of Radical Imagination.

Paloma Hernández González es graduada en Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela y especializada en Curaduría Audiovisual en la primera Promoción de Elías Querejeta Zine Eskola. En 2020 realiza el máster de Gestión Cultural Internacional e Innovación Social de la Universidad Complutense de Madrid. Compagina la investigación audiovisual con la producción (Imago Vestigium, Cris Neira - Injuve Madrid 2024), la programación (Cormorán Film Fest, A Coruña) y la gestión de la Asociación Cultural Cinema Semente. Formó parte del grupo de Investigación de la EQZE Women's Past is Always Present, en colaboración con el archivo de la distribuidora Cinenova (Londres). Produce la pieza experimental “Notas sobre a Habitabilidade en A Barca”, seleccionada para pertenecer al catálogo de Hamaca,

realizada por el colectivo Cinema Semente. En 2024 es seleccionada en el programa NOKA EKOIZPENA para productoras emergentes de Zineuskadi y realiza un curso en la UAB de Gestión del Patrimonio Fotográfico.

Lorena Soria Íñiguez (Barcelona, 1993) es graduada en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona (UB) y titulada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales en la especialidad de Documento Gráfico por la ESCRBC de Cataluña, donde actualmente estudia el Máster de Conservación Preventiva de Bienes Muebles e Inmuebles. En 2022 se especializó en preservación de material cinematográfico y audiovisual a través del postgrado de Archivo de Elías Querejeta Zine Eskola. Ha trabajado en diversas instituciones y empresas como conservadora- restauradora de patrimonio gráfico, documental, bibliográfico y audiovisual. También cuenta con experiencia en gestión archivística y documental, incluyendo la descripción y catalogación de fondos y colecciones fotográficas y audiovisuales. Entre las cuales se encuentran los archivos fotográficos del Museo Marítimo de Barcelona y de Kutxa Fundazioa, el Archivo Estatal de Torino, la plataforma de audiovisual experimental HAMACA y las empresas Restauo del Libro-Abazzia di Santa Maria del Monte y Dokuzain. Actualmente, trabaja como conservadora y técnico de Archivo para el Archivo del Festival de San Sebastián.

Martha Helga López (La Paz, Bolivia, 1995) es graduada en Cine por la Universidad Camilo José Cela, UCJC (2014-2018) y especializada en Dirección Artística y Diseño de Producción. En 2019 dirigió sus estudios sobre Cine hacia la Conservación y Restauración de material fílmico, centrandó sus investigaciones en los procesos de degradación de material fílmico, en la Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE). Durante su estancia en esta institución, participó en el proyecto de investigación Database Cine Amateur Vasco, dirigido por Enrique Fibla Gutiérrez. Posteriormente, ha trabajado como archivera autónoma para proyectos como La Salvaje Experiencia de Usuario, junto a los comisarios de arte contemporáneo Enrique Radigales y Pedro Soler. Ha trabajado como responsable del archivo de arte digital de Harddiskmuseum y como técnico de archivo y digitalización para Biblioteca Nacional de la mano de Arte Digital 2012. Actualmente, trabaja como técnico de digitalización de fondos fílmicos para Filmoteca Española junto a Tragsatec en el proyecto de digitalización de No-Do.

(RE)VISIONANDO A JUAN CARLOS EGUILLOR

Laura Oliver

La colección audiovisual de Juan Carlos Eguillor, ha sido objeto de estudio dentro del programa de máster en Archivo de la Elías Querejeta Zine Eskola (2022-2023).

Durante su investigación, se han desarrollado diferentes análisis tanto sobre su conservación digital como física, así como las particularidades y dificultades que presentaba su preservación, además de su difusión y exhibición. Se trata de una colección compuesta por numerosos soportes analógicos que muestra, ya no solo un recorrido cronológico por la evolución tecnológica desde los 80 hasta los 90, sino también una prueba de las patologías y conflictos que supone trabajar con estas piezas audiovisuales. La filmografía de Eguillor, corta pero ilustre, conforma una parte esencial y muy poco conocida de la historia del videoarte en España y especialmente dentro del campo de la animación 3D. No se han realizado estudios exhaustivos sobre la trayectoria audiovisual de Eguillor, escaseando las fuentes y bibliografía sobre su filmografía. Fue a raíz de esta memoria enterrada que surgió el presente proyecto, dar a conocer el proceso creativo del artista y mostrar su filmografía poco conocida, con el fin de enriquecer la historia de nuestro cine a través de la conservación de la misma. El proceso para trabajar en torno a la colección, parte de la realización de un inventario, seguido de una revisión del estado de conservación de los materiales. El visionado y digitalización de aquellas cintas que se encontraban en un estado óptimo fue una labor esencial para observar la degradación digital de las imágenes y poder realizar un análisis estético de las mismas. Una vez completado el muestrario de todas las obras del artista y obtenido los archivos digitales, se ha diseñado una propuesta expositiva que reúne por primera vez la videografía de Eguillor en su totalidad, acompañada además de documentos que se han encontrado durante la investigación (correspondencias, fichas técnicas, *storyboards*...). La necesidad de difusión viene impulsada por la búsqueda de nuevos materiales y el llamamiento a los y las artistas que quieran aportar nueva información sobre Eguillor. Ampliar el conocimiento a través de la muestra de su obra y todo el trabajo de investigación realizado previamente en las instalaciones de la Elías Querejeta Zine Eskola.

Laura Oliver Graduada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la Universitat Politècnica de València. Tras finalizar sus estudios de Grado se traslada a Bilbao donde cursa el Máster en Conservación y Exhibición de Arte Contemporáneo por la UPV/EHU. Ha participado en la reordenación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en el año 2021, trabajando desde el departamento de Restauración de obras audiovisuales y fílmicas del museo. También participó en las labores sobre conservación de archivos audiovisuales en las instalaciones del Artium Museoa. Interesada por el videoarte desde un enfoque feminista, ha colaborado con Estíbaliz Sádaba en la catalogación de toda su obra, así como en el estudio teórico-práctico de la misma, recogiendo toda la información en su Trabajo Final de Máster. En el año 2022 inicia sus estudios en la Elías Querejeta Zine Eskola, donde desarrolla su proyecto de investigación en torno a la colección audiovisual de Juan Carlos Eguillor. Actualmente reside en Madrid trabajando en la digitalización y preservación del archivo histórico en el Centro de Conservación y Restauración Carlos Saura.

RETOS EN LA CONSERVACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE OBRAS DE CRIPTOARTE NFT

Eva Astorga Victoria

Los NFT (Tokens no Fungibles) surgieron alrededor de 2014, aplicándose en ámbitos como el arte, los videojuegos y el entretenimiento. En el contexto del arte digital y concretamente del criptoarte, los NFT permiten a los artistas emitir y autenticar sus obras mediante *blockchain*, facilitando un mercado del arte y del coleccionismo descentralizado. La popularización de los NFT comenzó en 2017 con proyectos como CriptoKitties y CriptoPunks, que impulsaron el interés por las colecciones de tokens. El punto álgido se alcanzó en 2021, tras la venta de una obra del artista digital conocido como Beeple por casi 7 millones de dólares. Sin embargo, según diversos estudios, en torno a 2022 la mayoría de las colecciones de NFT perdió su valor, afectando a millones de propietarios y generando una gran cautela entre inversores y artistas. Por su naturaleza digital, el criptoarte presenta desafíos específicos tanto para los coleccionistas privados como para los profesionales —archivistas, documentalistas e historiadores— interesados en su conservación y gestión. La necesidad de gestionar las claves de forma segura, las billeteras o *wallets* no nominativas en las que se almacenan los activos y la rápida obsolescencia de plataformas y soportes digitales, son algunos de dichos retos. Además, la descentralización y la rápida evolución del criptoarte complican su documentación y conservación, al no existir aún suficientes buenas prácticas o estándares conocidos y aplicables en este ámbito. Crear archivos documentales detallados, incluyendo metadatos y copias de seguridad, y conocer cómo lograr la preservación digital de los NFT es tan importante como comprender su contexto cultural y social. Pese a su volatilidad, el criptoarte y los NFT representan un capítulo significativo en la historia del arte digital, que refleja las innovaciones y dinámicas sociales de la era postpandemia. Por ello, es importante su adecuada gestión documental a fin de facilitar futuros estudios y reflexiones sobre este fenómeno artístico y cultural.

Eva Astorga Victoria Eva Astorga es licenciada en Geografía e Historia en la especialidad de Historia del Arte y doctorando (UAM). Experta profesional en Tecnologías Avanzadas para la Gestión y Documentación del Patrimonio (UNED), y Experta profesional en tecnologías avanzadas para la difusión y puesta en valor de patrimonio cultural (UNED). EMBA. en Dirección de empresas por la Univ. Nebrija y Coach ejecutivo (ICF). Autora del libro “Arteficial. Humanismo en la era de la inteligencia artificial generativa” (2023), también ha contribuido al libro “Patrimonio digital” (2024), ambos de Ediciones Aulós. Como profesional se ha desempeñado durante más de 25 años como experta en gestión del cambio y transformación, tanto en España como en Latinoamérica. Profesora en varias escuelas de negocio, participa en diferentes foros, congresos y canales relacionados con humanismo, tecnologías, metodologías y talento. Actualmente se desempeña dentro de la dirección de Transformación y es responsable de Talento digital en una empresa del sector Consumo en España.

EL NET.ART Y EL RETO TERMINOLÓGICO DE LIMITAR LO INFINITO

Irati Azpeitia Orobengoa

El *boom* de Internet y el *World Wide Web* consolidaron un marco medial que transformó las formas de producir, distribuir y consumir arte. El *net.art* es un fenómeno artístico consecuente y exponente de este momento histórico; sin embargo, ha sido desplazado a un segundo plano como capítulo anecdótico de la experimentación medial —un paréntesis entre el videoarte y las Redes Sociales. Para poder enfrentarnos a esta problemática los profesionales implicados en la creación, interpretación y conservación de las obras *.net* necesitan definir ciertos aspectos fundamentales. Esta ponencia pretende incitar el debate en torno a 3 preguntas clave: ¿qué tipologías artísticas aborda el *net.art*?; ¿cómo de inter/transdisciplinar puede llegar a ser?; ¿cuáles deberían ser los protocolos de documentación y conservación de sus obras? El primer engranaje consiste en dibujar una nube conceptual de cómo se ha tratado el *net.art* en la historiografía del arte. El “interludio” de la ponencia viaja por el entramado de subcategorías y sus cruces temáticos y disciplinares. Finalmente, el tercer eje propone unas pautas de conservación preventivas, como la migración de datos, la traducción de código o la emulación. El objetivo final de este proyecto es favorecer el cruce profesional sobre paradigmas de conservación y comprender la importancia de la investigación previa a la intervención.

Irati Azpeitia Orobengoa (1999, Oñati) es investigadora e historiadora del arte especializada en el Arte Contemporáneo sujeto a medios digitales. Licenciada en Historia del Arte (2021) en la Universidad del País Vasco, diversificó su formación en el máster de Conservación y Exhibición de Arte Contemporáneo (2023). Su perfil académico es interdisciplinar y enfoca su(s) investigación(es) a través de un prisma que cruza la historiografía, la contextualización y la conservación. Actualmente está desarrollando una tesis entorno a la brecha generacional de los usuarios de Internet y el *net.art*.

NUEVAS PROPUESTAS PARA LA CONSERVACIÓN DE VIDEOJUEGOS Y VIDEOGAME ART

Manuel Ángel Fernández Vidal, Carlos Mota Romero y Klo Nieto García

En la actualidad hay numerosos videojuegos que están activamente luchando por alcanzar un estatus de patrimonio cultural. El reconocimiento por parte de las instituciones públicas y de los coleccionistas privados de su importancia como artefactos históricos y culturales es un paso necesario para la aceptación como patrimonio de estos elementos por parte del público general, y también para ofrecer una panorámica más amplia de la escena del *Software art*. La adquisición en España se ve frenada actualmente por las dificultades en la conservación de este tipo de piezas, las cuales entrañan nuevas problemáticas. Junto a ello, la falta de definición de las categorías de *Videogame Art* o *videojuego artístico* no hacen sino dificultar la debida protección y preservación de estos artefactos culturales. Esta presentación aspira, por todo ello, a exponer nuevos métodos para la conservación de videojuegos y *videogame art*, contextualizando la intencionalidad artística con la que fueron desarrollados y estudiando su dimensión técnico- material. La propuesta se vertebra en el proyecto *Preserve the hazy::temporality of city::ephemera*, que consistió en la documentación exhaustiva de la obra *city::ephemera* del artista Farfama (INFINITE TEARS), dirigida a la realización de un plan de conservación para la misma. La importancia de esta pieza radica en su concepción artística, que traspasa las barreras del videojuego tradicional, y por el interés de su autor de preservarla en el futuro. Gracias a las entrevistas con su creador y a la documentación que se desarrolla en este proyecto se han podido plantear una serie de estrategias de preservación aplicables a esta obra y a otras similares.

Manuel Ángel Fernández Vidal. Graduado en Historia del Arte, y Máster en Conservación del Patrimonio Cultural por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado en diversas instituciones, siendo una de ellas el Instituto Moll, desempeñando tareas de digitalización de bienes, al mismo tiempo que participaba en una investigación sobre pintura flamenca. Ha trabajado también en el Museo de Historia de la Educación de la UCM, realizando labores de documentación, gestión de inventarios y catalogación del patrimonio que esta institución posee, participando también en la organización de talleres y exposiciones orientados al alumnado de la Facultad de Educación.

Carlos Mota Romero. Graduado en Arqueología por la Universidad de Sevilla, y Máster en Conservación del Patrimonio Cultural por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desempeñado tareas de inventariado, catalogación y documentación en el museo de la Facultad de Medicina de la UCM. También ha trabajado en varios proyectos de documentación de arte rupestre a lo largo de tres años, todos en el contexto de la Universidad de Sevilla. De forma complementaria, ha trabajado y participado en multitud de excavaciones arqueológicas desempeñando tareas de documentación y arqueología.

Klo Nieto García. Violonchelista profesional; graduado en Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural y Máster en Conservación del Patrimonio Cultural por la Universidad Complutense de Madrid. Ha participado en la organización y diseño de dos exposiciones de alumnos “La Visión Material: más allá de la técnica mixta” y “La Cuestión Palpitante”. Ha trabajado también en varias entidades (GBE-UNED y museos complutenses UCM) realizando tareas de inventariado, documentación y gestión de fondos de archivos, almacenes y museos de entomología y paleontología. De forma complementaria, ha participado en algunas excavaciones arqueológicas y paleontológicas realizando actividades de restauración, conservación, documentación y divulgación con los ejemplares extraídos.

EL GALLINERO DE NÉSTOR LIZALDE: UN ESTUDIO CONTEXTUAL DIRIGIDO A SU CONSERVACIÓN

Amalia Pilar Martínez Prados y María Marín López

Se presenta un acercamiento a la conservación del arte de nuevos medios a través del estudio de la obra *El Gallinero* de Néstor Lizalde, una instalación multimedia que plantea una serie de problemáticas propias del arte de nuevos medios que tienen que ser trabajadas desde la disciplina de la Conservación-restauración. La mayoría de estas producciones artísticas y sus componentes son altamente efímeros y están sujetos a una inevitable pérdida debido a la obsolescencia de sus materiales y al hecho de que la tecnología utilizada está en una constante evolución. Para este estudio se ha llevado a cabo una contextualización de la pieza así como una entrevista al artista, lo cual ha permitido conocer el proceso creativo, la intencionalidad del artista y su opinión sobre la perdurabilidad o carácter efímero de su propia producción artística. La herramienta de la entrevista ha supuesto en este sentido una enorme oportunidad de cara a documentar en profundidad la obra y facilitar la toma de decisiones ante una posible intervención de conservación y/o restauración. El estudio sigue una metodología cualitativa y se divide en tres fases: estudio contextual, contacto y entrevista con el artista, y documentación de la obra.

Amalia Pilar Martínez Prados Profesional independiente. Graduada en Bellas Artes en la UCM. Su formación posterior se ha dirigido hacia la conservación y restauración de libros con la realización del certificado de profesionalidad de Encuadernación Artística en el Palacio Real de Madrid. Cuenta con un Máster en Conservación del Patrimonio Cultural también de la UCM, abarcando diferentes sectores artísticos como es el arte de los Nuevos Medios.

María Marín López Profesional independiente. Graduada en Ciencias Políticas en la UCM y Máster en Conservación del Patrimonio Cultural. Desarrolló sus prácticas en el Área de Intervención en Bienes Culturales Inmuebles del Instituto de Patrimonio Cultural de España. Su investigación en la línea de los patrimonios incómodos se ha reflejado en el TFM "Qué hacer con los vestigios urbanísticos del franquismo. La resignificación como medida de conservación en el caso del Arco de la Victoria de Moncloa" (2024).

LA PROTECCIÓN DE LA AUTENTICIDAD EN EL CONTEXTO DE LA CONSERVACIÓN DEL ARTE DIGITAL. ESTUDIO DE CASO: *CATHARSIS* DE DARÍO LANZA

Natalia González Macías

El arte digital, los NFT y la tecnología blockchain están cada vez más presentes en la sociedad actual, formando parte integral de la cultura contemporánea. Garantizar la protección de la autenticidad e integridad de las obras de arte digitales es crucial para asegurar la transmisión de las prácticas artísticas actuales y del legado cultural asociado a las prácticas artístico-tecnológicas del siglo XXI a las generaciones futuras. La presente conferencia se centra en la obra *Catharsis* (2022) del artista español Darío Lanza; el primer algoritmo evolutivo de estructura larga en la blockchain. *Catharsis* incluye un total de 999 obras únicas, cada una con su NFT asignado. El estudio analiza las problemáticas de conservación de este tipo de producción considerando tanto su dimensión tangible (las impresiones en papel) como intangible (el código y los NFTs). Así mismo explora el desafío que constituye la protección de la autenticidad en relación al insuficiente marco legal para el arte digital. Derivado de todo ello, se considera crucial fomentar la colaboración interdisciplinaria e investigaciones realizadas por equipos que incluyan conservadores- restauradores, artistas, programadores informáticos y abogados. Esta colaboración asegura una comprensión y abordaje integral de los desafíos de conservación, promoviendo nuevas soluciones.

Natalia González Macías Graduada en Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural, y Máster en Conservación del Patrimonio Cultural, ambos obtenidos en la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado prácticas curriculares en el Museo Sorolla, donde colaboró en la gestión y difusión del AEIP “100 años del fallecimiento de Joaquín Sorolla”. Esta experiencia fue crucial para consolidar sus intereses en la conservación, gestión y difusión del patrimonio cultural. Actualmente oposita al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos.

DIÁLOGOS CON LA ARTISTA ANA MARCOS EN TORNO A LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE LA INSTALACIÓN INTERACTIVA *_DATA|ERGO SUM|RELOADED*

Irene Vivas Márquez, Keitty de Oliveira Silva, Gabriela Guerrero Watt, Álvaro Sánchez Martín

La conservación del media art se presenta como un reto, ya que además de la variabilidad técnica y la diversidad de elementos tangibles e intangibles que integra, mantiene relaciones complejas con el tiempo y el espacio. Como parte de la metodología de estudio de este tipo de obras, la entrevista con el/la artista se considera una fuente documental fundamental ya que proporciona herramientas que ayudan a preservar la identidad de la obra de arte y conocer la intencionalidad del artista. El proceso de documentación seguido para la obra *_DATA|ergo sum|RELOADED*, de la artista española Ana Marcos constituye un ejemplo relevante. Se trata de una instalación de arte interactivo que muestra la capacidad de visualización de las máquinas mediante el uso de la inteligencia artificial. En esta ponencia se presenta el proceso de documentación llevado a cabo, el cual abarca desde los aspectos más técnicos hasta la información obtenida a través de la entrevista a la artista y el estudio en profundidad de la pieza. Este estudio se ha orientado a elaborar un plan de conservación específicamente diseñado para la obra, basado en una estrategia dirigida a paliar la obsolescencia tecnológica, principal problema que enfrentará en el futuro. En este proceso de investigación se evidencia la necesaria colaboración entre artistas y conservadores para lograr la preservación de las piezas de media art, y la necesidad de establecer puentes entre ambos campos.

Irene Vivas Márquez Licenciada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la ESCRBC (Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid, España). Actualmente es estudiante de Historia del Arte por la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia, España) y de Máster en Conservación de Bienes Culturales en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid (España). Está interesada en la IA en relación con el proceso creativo y el Patrimonio Cultural.

Keitty de Oliveira Silva Licenciada en Historia por la Universidade Federal do Paraná (Brasil), y postgraduada en Museografía y Patrimonio Cultural por Claretiano (Brasil). Actualmente cursa un Máster en Gestión y Valorización del Patrimonio Histórico y Cultural en la Universidade de Évora (Portugal) y fue estudiante Erasmus en la Universidad Complutense de Madrid (España) durante el desarrollo del trabajo. Sus intereses incluyen el Patrimonio Digital y la Transformación Digital de los Museos.

Gabriela Guerrero Watt Titulada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la ESCRBC (Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid, España). Técnico superior en Esmalte al fuego de metales (Escuela de Arte nº3 de Madrid, España). Actualmente estudiante del Máster en Conservación de Bienes Culturales en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid (España). Sus intereses profesionales se relacionan con

la restauración y la conservación de media art.

Álvaro Sánchez Martín Licenciado en Historia (2013 - 2018) y en Historia del Arte (2019 - 2023) por la UCM (Universidad Complutense de Madrid). Desde 2018 es funcionario de carrera en la UCM. Actualmente, cursando el Máster de Conservación de Patrimonio Cultural en la facultad de Bellas Artes de la UCM. Sus intereses profesionales se relacionan con la conservación y almacenamiento de las obras de nuevos medios.

LA INSTALACIÓN SONORA *NUBES PASAJERAS* DE NILO GALLEGO EN MUSAC: DOCUMENTACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS Y CONCEPTUALES PARA FAVORECER SU PRESERVACIÓN Y REINSTALACIÓN

Magdalena Calvo, María Soler, Emma Hernández, Hugo Rodríguez

La obra *Nubes pasajeras* (2020) del artista sonoro español Nilo Gallego es una pieza realizada para conmemorar los 15 años del Museo de Arte Contemporáneo de León (MUSAC). Actualmente pertenece a esta institución y es considerada como una de las mejores instalaciones de su colección. En esta ponencia se presenta el método seguido para documentar la pieza en profundidad, para lo cual se han llevado a cabo una serie de contactos directos con el artista en los que se han abordado temas como el proceso creativo de la obra, sus elementos constituyentes, su contenido y significado, su sistema de reproducción y la intencionalidad del artista en relación a su preservación y potencial reinstalación. La visita realizada al estudio del artista ha permitido así mismo conocer en mayor detalle y experimentar la tecnología utilizada y los conceptos asociados a esta. El objetivo último de este estudio ha sido recabar la información necesaria para poder llevar a cabo un adecuado abordaje de la conservación de su obra y diseñar un plan de conservación para la misma que tenga en cuenta la intencionalidad del artista y las problemáticas que plantea el arte sonoro y la instalación site-specific en un espacio público exterior de la institución.

Magdalena Calvo Chacón es graduada en Pintura y licenciada en Artes Visuales por la Universidad de Chile. También es Curadora de Arte de la Universidad Adolfo Ibáñez (Chile). Es miembro del ESACH (European Student's Association for Cultural Heritage) desde el año 2023. Recientemente ha completado un Máster en Conservación del Patrimonio Cultural de la Universidad Complutense, desarrollando una investigación referente al paradigma de la descolonización y la salvaguarda de bienes culturales etno-arqueológicos, solicitados para ser repatriados por los pueblos originarios de Chile a instituciones europeas.

María Soler Díez es graduada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Universidad Politécnica de Valencia, lugar en el que se especializó en documento gráfico, si bien se desenvuelve en conservación y restauración de pintura mural. Ha desarrollado un inventario de fotografías para la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, desde el cual proyecta parte de su Trabajo de Fin de Máster, el cual realiza un inventario y catalogación de uno de los fondos de esta institución.

Emma Hernández Fernández es graduada en Bellas Artes por la Universidad Rey Juan Carlos y diplomada en Maquillaje, Peluquería y Caracterización por el Instituto del Cine de Madrid. Actualmente es estudiante del Máster en Conservación de Patrimonio Cultural por la Universidad Complutense de Madrid. Se ha desempeñado como maquilladora y peluquera en el Festival de Ópera de Bregenz, Austria, durante el año 2023; y en el Festival de Ópera de Richard Wagner de Bayreuth, Alemania, durante el verano de 2024.

Hugo Rodríguez Roza es graduado en Conservación y Restauración por la Universidad de la Laguna y Máster en Conservación de la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado en diferentes facetas dentro del campo de la conservación y restauración. Se ha especializado en papel, trabajando junto a Javier Tacón en el archivo de la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. También ha desarrollado su labor en la gestión del patrimonio en la administración pública con la empresa Adif.

EL PROCESO DE DOCUMENTACIÓN Y ENTREVISTA AL ARTISTA PARA LA CONSERVACIÓN DE LA OBRA *SOUNDWALK* DE JAIME MUNÁRRIZ

Noelia González Calatrava

Esta conferencia trata el estudio y la documentación en profundidad del trabajo titulado como *Soundwalk* realizada por el artista español Jaime Munárriz, la cual se enmarca dentro de las nuevas corrientes artísticas de arte de software y arte sonoro. Se trata de una pieza puramente experimental y variable en el tiempo, creada con los softwares *Blender* y *Unity* para realidad virtual, que nos permite recorrer un paisaje sonoro. Por un lado, se contextualiza la obra y el artista y se profundiza en sus características generales y técnicas. Por otro lado, se documenta amplia información para su correcta conservación con el fin de desarrollar un plan de conservación específico para esta obra, teniendo en cuenta la principal amenaza a la que debemos hacer frente para preservar este tipo de patrimonio, que en este caso es la obsolescencia tecnológica y la interactividad que el artista propone. En todo el proceso es fundamental la información sobre aspectos técnicos y conceptuales aportada por el propio artista en la entrevista semi estructurada realizada en directo.

Noelia González Calatrava Graduada en Bellas Artes y en el Máster de Conservación del Patrimonio Cultural por la Universidad Complutense de Madrid, donde desarrolló un profundo interés por la preservación y el estudio del patrimonio inmaterial. Artista multidisciplinar residente en Madrid. Su obra, que abarca desde la pintura y la escultura hasta el arte digital, se caracteriza por una investigación constante sobre la identidad, la autorrepresentación y la herencia del pasado. Ha formado parte de múltiples exposiciones colectivas junto a más artistas y compañeros universitarios. Como investigadora, ha participado en diversos proyectos académicos y de conservación, colaborando con artistas como Jaime Munárriz, contribuyendo con publicaciones a la discusión sobre la conservación del arte de nuevos medios.

ORGANIZACIÓN Y CRÉDITOS

Dirección y coordinación científica

Prof. Dra. Esther Moñivas Mayor

(Universidad Complutense de Madrid, España) esther.monivas@ucm.es

Dra. Paula Fernández Valdés

(Beca FormArte, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía) paulafvaldes@gmail.com

Comité científico

- Arianne Vanrell (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía)
- Diego Mellado (Studio Daniel Canogar)
- Gema Grueso (C·ART·A)
- Judit Gasca Miramón (Universidad Complutense de Madrid)
- Lara Sánchez Coterón (Universidad Complutense de Madrid)
- Loreto Atienza Alonso (Universidad Complutense de Madrid)
- Luis D. Rivero-Moreno (Universidad de León)
- Magali Melleu Sehn (Universidade Nova de Lisboa)
- María Alicia Sánchez Ortíz (Universidad Complutense de Madrid)
- María Asunción Lizarazu de Mesa (Museo Centro de Arte Dos de Mayo)
- María Elisa Díaz González (Universidad de La Laguna)
- Mikel Rotaeché (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía)
- Nacho Rodríguez Domínguez (Universidad Complutense de Madrid)
- Nieves Acedo del Barrio (Universidad de Navarra)
- Regina Rivas (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía)
- Ricardo Iglesias (Universidad Complutense de Madrid)
- Rut Martín (Universidad Complutense de Madrid)
- Santiago Morilla (Universidad Complutense de Madrid)
- Vanina Hofman (Universidad Rovira i Virgili)

Comité organizador

- Esther Moñivas Mayor (Universidad Complutense de Madrid, España)
- Paula Fernández Valdés (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía)
- Clara Arbizu Landaburu (Universidad Complutense de Madrid)
- Belén Manuel Narros (Universidad Complutense de Madrid)
- Pau Cassany Figa (Museo Universidad de Navarra y Universidad Complutense de Madrid)

E-mail conferencia

entreatistasyrestauradores@gmail.com

Coordinación

Esther Moñivas Mayor

(Universidad Complutense de Madrid) esther.monivas@ucm.es

Paula Fernández Valdés

(Beca FormArte, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía) paulafvaldes@gmail.com

Organización

Grupo de investigación Prácticas artísticas y formas de conocimiento contemporáneas, Universidad Complutense de Madrid www.arte-conocimiento.com

Vicedecanato de Acción Cultural, Patrimonio y Comunicación, Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid

Financiación

Máster Universitario en Conservación del Patrimonio Cultural, Universidad Complutense de Madrid

Proyecto de innovación “Entre artistas y restauradoræs”, Vicerrectorado de Calidad, Universidad Complutense de Madrid <https://www.ucm.es/entreatistasyrestauradoraes/>

Partners

Red estatal ACTS <https://actsred.wordpress.com/>

Departamento de Pintura y Conservación-Restauración, Universidad Complutense de Madrid

