

Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN: TECNOLOGÍAS EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO

SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN

Conservación, documentación y archivos en la era de la obsolescencia tecnológica (CDA)

Docente/s a cargo: **MEZZA, Cintia / ÁLVAREZ, Ángeles**
Carga horaria: **16 horas**
Cuatrimestre, año: **Junio 2023**

Fundamentación

Desde finales del siglo XX, la innovación tecnológica, como en todos los campos de estudio, arribó también a la escena de la producción de obra de artes visuales / documentos de archivo impactando sobre los sistemas de gestión institucionales: registro, inventario, catalogación, conservación, etc. A partir de 2005-2006 con la consolidación de Internet como eje del cambio en todos los sistemas de gestión de colecciones es cuando emergen no sólo la necesidad de nuevas herramientas tecnológicas sino también la de capacitación de los equipos de trabajo. Las instituciones artísticas repensaron roles, puestos de trabajo, tipo de tareas, y sus nuevos tiempos de ejecución. El medio se enfrentó a una profesionalización acelerada y a la actualización periódica de todos los procesos técnicos, la cual se requerirá con intervalos cada vez más cortos de tiempo.

Contemporáneamente, lxs artistas revisan y disponen de estos nuevos medios y recursos para la expresión. Especialmente, el impulso artístico de finales del siglo XX y el siglo XXI pone el foco en materiales, técnicas y procedimientos que se alejan de las disciplinas plásticas tradicionales más conocidas (pintura, dibujo, escultura, grabado) y los conceptos como soporte y *medium* no alcanzan para abarcar el universo de las obras de arte producidas en los últimos tiempos. De las experimentaciones materiales del siglo XX, las obras transdisciplinarias del nuevo milenio presentan nuevas problemáticas para su gestión: arte efímero, componentes orgánicos o con elementos consumibles y renovables, son solo algunas de las premisas cada vez más frecuentes. Los patrimonios se enfrentan a la pregunta por aquello que “realmente” adquieren cuando ingresa una pieza a su custodia, con obras que desafían la propia institucionalidad del cuidado y valor patrimonial.

Por este motivo, aquellas personas vinculadas con el patrimonio artístico, tales como investigadores, curadores, gestores y personal de museos y colecciones, deben conocer los nuevos procesos para la conservación y documentación de las obras de arte contemporáneo, teniendo en cuenta que la noción de cuidar “para futuras generaciones” incluso se puede ver vulnerada, desde diversas perspectivas: crisis, pandemias, guerras, etc.

El seminario busca otorgar herramientas de formación técnica para poder llevar adelante una gestión responsable y crítica de las colecciones de obras de arte contemporáneo. Tomando como principio rector la terna del registro, la documentación y la conservación, se presentarán los procedimientos y las metodologías específicas y actualizadas que permitirán garantizar la preservación de las obras de arte.

Objetivos

A partir de los contenidos dictados en el Seminario se pretende actualizar la capacitación de los cursantes, en pos de formar especialistas idóneos y preparados para desempeñarse en el ámbito de los desafíos que supone la conservación de obras de arte contemporáneo.

El vínculo arte y tecnología se analizará tanto desde la materialidad de la obra de arte como desde los nuevos procedimientos de gestión en la era digital.

Unidad 1. El registro y la documentación como herramienta de conservación

Presentación de los objetivos y modalidad del seminario. Introducción a los desafíos de la gestión o administración de las artes contemporáneas.

Herramientas conceptuales aplicadas al registro y documentación de obras de arte contemporáneo: normativas, manuales y prácticas nacionales e internacionales.

La importancia del registro y la documentación como fundamento de la conservación.

Catalogación, en el marco del futuro de las colecciones. Difusión, WEB Redes sociales.

Bibliografía:

- Gosling , K., & McKenna, G. (2017). “Inventory”, en Spectrum 5.0., Collections Trust, Londres.
- Gosling , K., & McKenna, G. (2017). “Cataloguing”, en Spectrum 5.0., Collections Trust, Londres.
- Nijhof, M. (2018). “Cataloguing Contemporary Art - Be Smart!: some aspects of cataloguing contemporary art at the Stedelijk Museum Amsterdam” en Actas del Encuentro Nacional sobre registro, documentación y catalogación de arte contemporáneo, Buenos Aires, Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, p. 41-45, disponible en <https://senip.cultura.gob.ar/wp-content/uploads/2018/11/LibroENAC.pdf>
- Resolución SC N° 1786/2012, Anexo II “Ficha de registro de inventario”, disponible en <https://senip.cultura.gob.ar/wp-content/uploads/2021/08/Res.-1786-12.pdf>
- Ficha Object ID, disponible en <https://icom.museum/es/recursos/normas-y-directrices/objectid/>

Unidad 2. Conservación preventiva y Gestión de Riesgos

Introducción a los conceptos y las siguientes herramientas de gestión:

Facility Report + Condition Report. Estrategias de derivación del riesgo: los seguros de las obras de arte + Rol del *Courier*. Ejercicios prácticos.

Bibliografía:

- Guía de Gestión de Riesgos para el Patrimonio Museológico, ICCROM y el Instituto Canadiense de Conservación, 2018. PDF / <http://www.ibernuseos.org>
- Creación de un plan de emergencia. Guía para museos y otras instituciones culturales. The Getty Conservation Institute, L.A., 2004.
- Resolución SC N° 3683/2013, disponible en <https://senip.cultura.gob.ar/wp->

Se compartirán modelos de documentación en PDF durante la cursada.

Unidad 3. Permanencia y obsolescencia. La obra nativa digital VS la migración.

La preservación de obras de arte de los medios. La documentación y conservación de las artes vivas y performáticas. Análisis de casos. El patrimonio de la Fundación Klemm y la obra “El Banquete Telemático”, en proceso de preservación y digitalización.

El proceso de creación de obras de arte en entornos digitales y tecnológicos.

El registro de obras de arte con componentes digitales, eléctricos y electrónicos.

Hardware y software: control, supervisión y actualización/migración.

Bibliografía:

- Hofman, V. (2019) “El arte de los medios y los desafíos para su preservación”, en Prácticas divergentes de preservación del arte de los medios, Prometeo Editorial, Buenos Aires, p. 25-79.
- Martínez Justicia, M. J. (2001) “Una reflexión final: el problema de las obras de arte contemporáneas y su restauración”, en Historia y teoría de la conservación y la restauración artística, Tecnos, Madrid, p. 438-453
- Matewecki, N. (2020). “Inventariar, documentar y conservar el bioarte” en Actas del Encuentro Nacional sobre registro, documentación y catalogación de arte contemporáneo, Buenos Aires, Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales de la Secretaría de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación, p. 24-31, disponible en <https://senip.cultura.gob.ar/wp-content/uploads/2021/04/Actas-ENAC-2019.pdf>
- Yeregui, M. (2018). “Obsolescencia”, en Actas del Encuentro Nacional sobre registro, documentación y catalogación de arte contemporáneo, Buenos Aires, Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, p. 9-17, disponible en <https://senip.cultura.gob.ar/wp-content/uploads/2018/11/LibroENAC.pdf>

Unidad 4. Archivos: fondos archivísticos y documentos como obra

La función social y cultural de un archivo en la contemporaneidad: las colecciones documentales y arte como documento, en el marco de un planeta en emergencia. Obras de arte que contienen documentos de archivo: consideraciones para su catalogación.

La tecnología al servicio de la gestión archivística y sus usos en las estrategias de vinculación y difusión de colecciones. Políticas de difusión y accesibilidad: aspectos legales y técnicos.

Análisis de experiencias de acceso/ accesibilidad.

Bibliografía:

- Bishop, Claire. “Archivos del común”, en Museología radical. Buenos Aires: Editorial Libretto, (2018).
- Mezza, Cintia. (2020). Archivos de artistas visuales, tras la huella y dentro de la red. Preservar y dar acceso a las historias a partir de evidencias fragmentarias. Archivo Filoctetes. Proyecto WEB accesible en: <https://archivofiloctetes.com.ar/ensayos/hola-mundo/>
- Nazar, M. y Pak Linares, A. (2007). El hilo de Ariadna. Políticas de la Memoria, (Nº 6/7), 212-218. <https://ojs.politicadela memoria.cedinci.org/index.php/PM/article/view/351/331>

Recursos online:

Archivo General de la Nación - AGN

<https://www.argentina.gob.ar/interior/archivo-general-de-la-nacion>
<https://www.instagram.com/agnargentina/?hl=en>
Cedinci <http://cedinci.org/>
Moléculas Malucas (Archivo LGTB) <https://www.moleculasmalucas.com/>
Archivo de la Memoria Trans <https://archivotrans.ar/index.php>
Revista ERRATA Nro. 1: Arte y Archivos, nov. 2010
https://issuu.com/revistaerrata/docs/revista_de_arte_visuales_errata_1_issuu
Acceso a Archivos: un catálogo para la exploración y un archivo activado.
<https://cdf.montevideo.gub.uy/catalogo>
<https://guernica.museoreinasofia.es/#geografia-sin-limites>

Bibliografía Complementaria a las 4 Unidades:

- Bennett, Tony. “Civic Laboratories: Museums, Cultural Objecthood and the Governance of the Social”, en Cultural Studies, 2005.
- Bishop, Claire. Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship. Londres: Verso, 2012.
- Baricco, Alessandro. The Game, Barcelona: Anagrama, 2019.
- Bishop, Claire. Museología radical. Buenos Aires: Editorial Libretto, 2018.
- Morton, Timothy. Pensamiento ecológico, Buenos Aires: Paidós, 2018.
- -..... Hiperobjetos. Filosofía y ecología después del fin del mundo. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2018.

Modalidad docente (especifique aquí modo en que se desarrollarán las clases)

El Seminario propone el siguiente esquema de clases:

-3 horas de clase sincrónica, de 18 a 21 hs.

-1 hora de trabajo remoto, con una pauta de investigación semanal para desarrollar en forma individual o grupal: observación de materiales audiovisuales, de procesos o documentos, y lecturas encargadas con consignas exploratorias para la reflexión.

-Las clases serán en parte espacios expositivos, y otros de intercambios que incluyen lecturas, compartir experiencias y casuística.

-Se irá conformando un Glosario de términos co-elaborativo con el aporte de estudiantes y docentes.

Formas de evaluación

Cada semana se propondrá un ejercicio breve para realizar en forma individual o grupal, vinculado al tema / unidad de la semana.

El Trabajo Final tendrá un formato de ensayo breve a publicarse en una revista cultural, analizando un caso o fenómeno trabajado en la cursada. Previo a la finalización del Seminario se entregarán las consignas precisas: extensión, formato, fechas de entregar del Trabajo Final y período de corrección de las docentes.

El Trabajo Final se entregará en forma escrita (digital) vía campus universitario, con los anexos que la alumna o alumno consideren necesarios: fotografías, documentación de ejemplo, un anexo audiovisual, etc.

Requisitos para la aprobación del seminario

Requisitos mínimos:

- Asistencia mínima al 75% de las clases.
- Participación activa en las clases sincrónicas de 3 horas, y respuesta a los ejercicios semanales que se computarán como la hora de clase que completa las 4 diarias/ semanales.

Evaluación:

- 30% Calidad de la participación activa en clase y respuesta a los ejercicios semanales.
- 70% Trabajo final.

La cursada se aprobará con un mínimo de 4 (cuatro), siendo esta nota final única el resultado de la participación en clases sincrónicas, los aportes en las instancias de trabajo asincrónicas y el Trabajo Final.