

HACIA UNA MUSEOGRAFÍA 4.0.

DISEÑO DE EXPERIENCIAS INMERSIVAS CON DISPOSITIVOS DE REALIDAD AUMENTADA

TESIS DOCTORAL

Ana Martí Testón

Valencia, abril de 2018

Dirigida por:

Adolfo Muñoz García

Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte

Índice

Introducción	
Antecedentes y motivación	7
Hipótesis y Objetivos	9
Metodología	11
Campos de la investigación	14
Organización de la tesis y justificación	16
Capítulo 1 La experiencia museística previa a la era digital	18
1.1. La evolución de la idea de museo desde la antigüedad hasta el Siglo XXI	18
1.1.1. La idea de museo desde la antigüedad hasta el siglo XVIII	19
1.1.2. El museo en el siglo XVII, una idea de museo más cercana a la actual	20
1.1.3. El museo del siglo XIX consolida la idea de museo de la ilustración	22
1.1.4. El museo en el siglo XX.	23
1.1.5. Los museos en la actualidad	25
1.2. El establecimiento de los términos Museología y Museografía	30
1.3. El continente y el contenido: sobre las necesidades expositivas de las diferente	es
colecciones y museos	36
1.3.1. Cuando hablamos de colecciones de arte	37
1.3.2. Las identidades nacionales en los museos generales	43
1.3.3. Sobre la historia, el paso del tiempo y la representación del hombre	45
1.3.4. Museos científicos y tecnológicos	49
1.4. La importancia de la comunicación de las colecciones	51
1.5. Del museo como templo al museo imaginario.	55
Capítulo 2 Cultura y sociedad digital. La redefinición contemporánea de los hábitos c	ulturales
	59
2.1. El impacto de la revolución digital en la sociedad actual	60
2.1.1. La rápida evolución de Internet y la Web 1.0, 2.0, 3.0	60
2.1.2. Los nuevos medios de comunicación	65
2.1.3. Una lectura crítica de los medios	67

2.2. El impacto de las nuevas tecnologías sobre el concepto de realidad	71
2.2.2. Realidad virtual y realidad aumentada, definiciones.	73
2.2.3. Diferencias entre VR y AR	75
2.2.4. Antecedentes y cronología	79
2.2.5. Hacia la fusión de dos mundos	95
Capítulo 3 Análisis de la museología en la era digital	98
3.1. El proceso de inclusión de tecnologías digitales en los museos	100
3.2. La digitalización: en la Torre de Babel	105
3.3. El museo en la web y la web del museo	110
3.3.1. Los museos y la web	110
3.3.2. Las audiencias online	112
3.3.3. Sobre los contenidos de las webs	115
3.4. El museo en el bolsillo. La colección <i>online</i>	117
3.5. Museos virtuales	126
3.6. El aura de la copia digital	132
3.6.1. La importancia de los objetos en las colecciones	132
3.6.2. Las copias y reproducciones en el contexto de los museos	134
3.6.3. Cuando la copia y la información suplantan al original	139
3.6.4. Hacia el museo del futuro	141
3.7. El museo participativo de la Web 2.0	143
3.7.1. Nueva oportunidad para los museos	143
3.7.2. Una participación limitada	148
Capítulo 4 El impacto de los medios digitales. Hacia una museografía 4.0	151
4.1. Audioguías: del préstamo de auriculares, al Smartphone personal y a las APP	152
4.1.1. La transformación de la cartela: del papel al metadato	153
4.1.2. Posibilidades de las guías multimedia	157
4.1.3. Aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar guías multimedia	159
4.1.4. Algunos casos de interés	161
4.2. Experiencias en las redes sociales	165
4.2.1. Colaborando con el museo para difundir sus colecciones.	166

4.2.2. Los visitantes también pueden ser artistas que expongan en el museo	169
4.2.3. Buscando un motivo para explorar las colecciones	170
4.3. Nos olvidamos de la pantalla y el ratón. Una nueva experiencia con los datos digi	tales.
4.3.3. Por qué salir de la pantalla	173
4.3.4. Mejoras en percepción espacial de la información digital	173
4.3.5. Sobre las pantallas en los museos	176
4.3.6. Algunos ejemplos que van más allá de las pantallas convencionales: Las videowalls y de lo táctil participativo.	-
4.3.7. El video mapping y las proyecciones	182
4.4. Nuevas narrativas a partir de nuevos medios (storytelling)	187
4.4.1. Sobre la información de la sala	189
4.4.2. Narrativas en entornos virtuales	191
4.4.3. La interactividad heredada	193
4.5. La gamificación en el museo	197
4.5.1. ¿Por qué importan los juegos en los museos?	197
4.5.2. Algunos ejemplos de juegos en museos	200
4.5.3. Otras narrativas de otros mundos	204
4.6. Experiencias con AR y VR en museos	207
4.6.1. ¿Por qué importa? ¿Qué aporta?	207
4.6.2. Visitas virtuales y museos digitales	211
4.6.3. Algunos ejemplos recientes de realidad virtual aplicada en el contexto de los museos.	215
4.6.4. Ejemplos de interés de realidad aumentada aplicada al patrimonio cultural y los museo	os 220
4.6.5. Experiencias en museos mediante realidad aumentada con gafas holográficas	226
4.6.6. Del presente al futuro	233
Capítulo 5 Definición de una museografía 4.0	236
5.1. Características de la nueva museografía	236
Capítulo 6 Creación de aplicaciones experimentales con gafas de realidad aumentada.	244
6.1. Antecedentes	244
6.2 Hololens: Una nueva especie en el ecosistema de los medios digitales	245

6.3. Aplicabilidad de la museografía 4.0 basada en gafas c	le AR por tipología de museo247
6.3.1. Museos de arte	247
6.3.2. Los museos de historia y generales	248
6.3.3. Museos de ciencias y tecnología	249
6.4. " <i>El Jardín</i> ": Primer banco de pruebas con realidad aur 250	nentada en un contexto expositivo.
6.5. "Holomuseum": Una aplicación para la creación de ex	nibiciones de AR253
6.5.1. Diseño de la experiencia interactiva	258
6.5.2. Contenidos de Holomuseum	260
6.5.3. Encuesta y análisis de resultados	263
6.6. "Almoina AR": Propuesta de experiencia inmersiva de	realidad aumentada para el
museo de la Almoina	270
6.6.1. Objetivos del prototipo experimental	271
6.6.2. Análisis	274
6.6.3. Diseño de la experiencia "La Almoina AR"	285
6.6.4. Desarrollo	290
6.6.5. Implementación.	296
Capítulo 7 Conclusiones	304
Bibliografía y Fuentes	312
Listado de Ilustraciones	340
Anexos	346