

Prólogo

El presente número de *F-ILIA* continúa con una interrogante que nos planteábamos en el número 7: ¿cómo afecta el advenimiento de las inteligencias artificiales (IA) al campo de las artes? Para discutir sobre el asunto invitamos a tres investigadores y docentes universitarios. Renzo Filinich, filósofo chileno, afincado en la Universidad de Valparaíso, estudioso de las complejas relaciones entre arte y tecnología; Julio García, catedrático de la Universidad Eloy Alfaro de Manabí, que tiene un doctorado en Ingeniería en Sistemas y un máster en Nuevas Tecnologías; y nuestro colega de la Universidad de las Artes, Agustín Garcells, que tiene estudios en Historia del Arte y en Teología y es profesor del Departamento Transversal. El título de aquel texto colectivo es «¿Qué será de la originalidad? Una discusión en torno a la inteligencia artificial en el campo de las artes».

Algunas de las respuestas y problemáticas que esbozaron nuestros colegas fueron el punto de partida para esta entrega —la novena— de nuestra publicación. ¿En qué términos, entonces, decidimos seguir hablando de la cuestión de las IA? ¿Qué tienen las artes para decir sobre un mundo que parece entregarse sin tregua al llamado «giro generativo»? Nuestra convicción al escribir la convocatoria que apareció a finales del 2023 es que iba a tener una respuesta amplia, pero, sobre todo, heterogénea, como ha sido el caso en las otras publicaciones de *F-ILIA*. Esa heterogeneidad no solo es de índole transdisciplinaria, sino también teórica y metodológica. Es decir, aunque hemos recibido trabajos provenientes de casi todas las disciplinas artísticas con las que normalmente lidiamos, son quizá más diversos los modos de aproximación y usos del fenómeno de la IA. Decimos «usos» porque varios de los trabajos en esta entrega han sobrepasado la reflexión y el análisis de estas plataformas generativas y han transitado al campo de la experimentación y la experiencia sensible, y esto supone un triunfo para una publicación académica sobre investigación en artes.

Respecto a esta experimentación, podemos resaltar el trabajo de Geovanny Chávez, «La inteligencia artificial en el teatro: uso aumenta-

tivo, uso sustitutivo, y aportes de la IA en el proceso creativo de *El Automata*», artículo que reflexiona sobre las aplicaciones de las tecnologías generativas desde un punto de vista práctico-metodológico en esta obra que se presentó en diversos festivales y encuentros de artes escénicas. El texto de Chávez da cuenta de la investigación previa que realizaron los autores y, sobre todos, de las posibilidades que supone utilizar las IA no solo como temática de la obra, sino la incorporación de técnicas, como la dinámica mixta, que confronta críticamente las relaciones entre lo humano y la máquina. El artículo también da cuenta del carácter experimental de la obra y la necesidad de pensarla como un laboratorio en el que se ha trabajado, fundamentalmente, el concepto de automatización. La conclusión de Chávez es que ciertos usos de las IA pueden resultar productivos en el campo de la creación escénica.

La pregunta por los usos de las inteligencias artificiales generativas (IAG) es discutida de manera rigurosa por Nicolás Schvarzberg en «*Prompts como herramienta pedagógica en la educación superior en artes*», donde el investigador argentino se pregunta por sus posibles aplicaciones en el campo pedagógico sin soslayar la dimensión ética que subyace estas experiencias en el ámbito educativo. Schvarzberg se concentra, de manera puntual, en los *prompts* como una suerte de unidad mínima de expresión de las IAG, pues sostiene que «aunque el proceso pueda parecer técnico, se asemeja más a un trabajo artesanal», donde de alguna manera se desautomatiza eso que parece estar condenado a la serialización. Esta suerte de mirada microscópica sobre el *prompt* nos permite avizorar usos potencialmente críticos de las propias IAG.

Otro concepto que emerge de estas discusiones es el de «imagen no humana» desarrollado por Marcelino García en su artículo «A través de otros ojos. Consideraciones estéticas sobre el aprendizaje automático y las imágenes no humanas en el arte contemporáneo». En este extenso trabajo, de una riqueza teórica y conceptual esclarecedora, García propone colocar en el centro de la discusión las complejas y tensas relaciones entre lo humano y lo tecnológico a la luz de algunos avances teóricos relativamente recientes como la noción de *new aesthetics* propuesto por el artista británico James Bridle. Efectivamente, las presentes condiciones en la creación imágenes, sostiene García, exigen unas nuevas

definiciones de los múltiples campos que intervienen en su análisis y recepción, principalmente en el campo de la estética. Esta renovación, que está en diálogo con el trabajo de varios teóricos como Gilles Deleuze o Bruno Latour, le ha servido a García para reflexionar sobre algunas de las propuestas artísticas más relevantes de los últimos años, particularmente en el ámbito del arte contemporáneo. Un ejemplo de ese recorrido es el trabajo de Refik Anadol que han servido a nuestro autor en la definición de una ontología del objeto.

Lo contemporáneo es también del interés del artículo de Sofía Matus, «Perspectivas sobre el uso de tecnologías de inteligencia artificial en la composición musical contemporánea: tres casos de estudio», donde explora las obras de tres artistas: Mary Simoni, Santiago Rentería y Paul Hembree. Como en el ámbito de la imagen, en el campo sonoro el grado de experimentación de las IAG ha suscitado todo tipo de polémicas y de sospechas que, sin embargo, no resultan del todo novedosas, pues, de alguna manera, en el campo musical, la relación entre humano y máquina ha sido clave para la producción artística. Después de realizar una historización de los distintos avances en el campo sonoro respecto a las metodologías de composición generativa, Matus trabaja con los propios compositores para observar más de cerca la experiencia que tuvieron en el uso de estas herramientas. A su vez, Matus se interesa por problematizar las implicaciones que posiblemente tendrán estas nuevas técnicas en el ámbito legal y de los derechos de autor.

El artículo de Juan Alfredo Paredes Beckmann, «La digitalización del inconsciente. Sospecha, sueño y monstruosidad de lo artificial», se plantea reflexionar sobre las implicaciones que han tenido las diversas plataformas de IA, especialmente ChatGPT, no solo en el plano cognitivo, sino en el de los deseos y en nuestras formas de estructurar y comprender algo tan básico como el tiempo. Una de las derivas más interesantes de este trabajo es su reflexión sobre el estado *offline* que caracteriza esta suerte de presencia fantasmagórica con la que aparece representado un individuo en la red, aunque, sobre todo, da cuenta de esta borradura de la frontera entre máquina y humano. Las posibles transformaciones del inconsciente, entonces, darían cuenta de un cambio de época paradigmático en este sentido.

Por último, el artículo de Xavier Gómez, «El altar de la inteligencia artificial», nos ofrece un muy útil recorrido histórico a la idea de la inteligencia artificial que, como ya sabemos, no es en ningún sentido reciente, sino que es un fenómeno que por lo menos empezó en el siglo XX. Gómez describe, con cierto grado de detalle, las inflexiones y variantes que esta idea ha sufrido en las últimas décadas para enfocarse principalmente en dos cuestiones que son, en su criterio, las más problemáticas. En primer lugar, la idea de escritura automatizada y, en segundo lugar, la cuestión de la creación de contenidos. Sobre la escritura, Gómez nos recuerda que esta es, en sí misma, una tecnología, según lo ha visto Walter Ong en un célebre estudio sobre el asunto.

Cada uno de estos artículos, creemos, nos ofrece una oportunidad de tomarnos en serio las implicaciones que han tenido las IA en nuestro campo de investigación, así como en nuestros trabajos, incluso en los más cotidianos. Algunos de los trabajos de la sección «Texturas» han hecho el esfuerzo de anotar esas posibilidades y de dar cuenta de los resultados que han podido experimentar con estas herramientas. Quisiera mencionar, en ese sentido, los trabajos visuales de Santiago Cardona o el trabajo con instrumentos musicales precolombinos explicado por Jean Carlos Correa en su texto «Sonic Pi a instrumentos musicales precolombinos explorando». También vale destacar los trabajos de Luz Jiménez y Alex Reverte que continúan en su reflexión sobre el involucramiento de las IA en el campo artístico y cultural. En particular, me ha llamado la atención el texto de Anel Luz Suaste, donde se habla sobre los efectos en el uso de las IA sobre las maternidades. Por último, el texto de Jéssica Zambrano sobre la obra de Óscar Santillán nos ofrece una mirada más concreta sobre esta problemática materializada en la importante obra de este artista visual ecuatoriano.

En este número 9 de *F-ILIA* hemos también dedicado buena parte de nuestros esfuerzos al diálogo con algunas de las voces más interesantes del campo artístico y cultural del país y la región, por lo que en esta edición de «Contrapunteos» hemos invitado al músico y compositor Toño Cepeda, a la escritora Daniela Alcívar Bellolio y a la investigadora Luciana Musello para conversar y escribir sobre el conflicto de la autoría y su problemática relación con las IA. El resultado ha sido un

texto colaborativo y polifónico, en el que se ha erigido una mirada sumamente crítica al uso de las IA en sus diferentes ámbitos de trabajo. La conclusión es que resulta necesario que desde nuestro campo particular articulemos una postura crítica y politizada sobre estos acontecimientos recientes.

De manera similar, la entrevista que el director del ILIA, Pablo Cardoso, sostuvo con el catedrático Christian León nos ha servido para construir una mirada panorámica y problematizadora sobre varias de las discusiones que han ido apareciendo en el curso de nuestro trabajo editorial-académico y que es común también a los intereses de varios investigadores alrededor del mundo relacionados no solo con las artes, sino con otros campos como las ciencias sociales y las humanidades. La conversación con León se suscitó a propósito también del IV Coloquio Internacional Visualidad y Poder que tuvo como tema la cuestión de la imagen en la era de la inteligencia artificial. En la entrevista que le realizamos, queda claro que los esfuerzos para pensar en este asunto, desde las artes, deben continuar y este noveno número de nuestra revista es una evidencia de aquello.