3.1. El rol del artista en la era de la co-creación con IA.

En este nuevo escenario, "crear con IA" no es un acto de delegación ciega a la máquina, sino un proceso de **autoría compartida**. El artista deja de ser el ejecutor exclusivo de la técnica para convertirse en un director de procesos simbólicos y algorítmicos.

Toma de decisiones en el proceso creativo

La creación con IA desplaza el esfuerzo creativo desde la ejecución manual hacia la **curaduría y la toma de decisiones críticas**:

Copyright 2026

Stephanie Dikins trabaja sus *datasets* entrenándolos para **combatir a los *datasets* comerciales** para cuestionar la falta de diversidad predominante actual.

Por ejemplo, Dikins desarrolla por medio de historias orales, memorias y relatos de tres generaciones de mujeres negras de su propia familia la obra *Not The Only One (N'TOO).* Un *dataset* que busca la justicia social a través de la resistencia y la memoria.

https://player.vimeo.com/video/439410255?badge=0autopause=0&player_id=0&app_id=58479

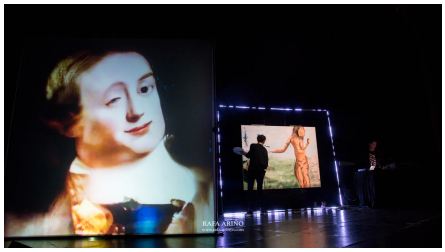
Aquí puedes ver un vídeo de N'TOO hablando con el público.

- **La selección del *dataset*:** La primera decisión artística ocurre antes de generar la imagen: decidir con qué datos alimentar a la máquina. El artista actúa como un "arqueólogo" o recolector de información.
- **La arquitectura del *prompt*:** El lenguaje natural se convierte en la nueva interfaz. El artista debe dominar la precisión verbal para guiar a la IA, estableciendo los límites de la "alucinación" algorítmica.
- **El proceso iterativo:** Crear con IA es un diálogo de retroalimentación. El artista evalúa los resultados de la máquina, selecciona los aciertos y descarta los errores, refinando el resultado mediante la repetición y la edición.

Implicaciones estéticas: ¿qué significa "crear con IA"?

Desde un punto de vista estético, la IA introduce **conceptos que desafían la plástica tradicional:**

https://www.youtube.com/embed/yEfjCtmu6zQ?si=Xlbq0uFQT0Yhlbe7

En 2016, **Albert Barqué-Duran** crea *My Artificial Muse* junto con Mario Klingemann y Marc Marzenit.

En él, desarrolla una **performance en la que la IA generaba una imagen** basada en arquetipos clásicos **y Barqué-Duran pintó al óleo.** En este caso, el rol se invierte, es **la IA la musa**, la mentora; y, **el artista el ejecutor**. Cuestionando así la jerarquía de la creación.

> El artista se convierte en **intérprete de la visión de la máquina**.

- **La estética del "Espacio Latente":** Crear con IA significa navegar por un mapa matemático de posibilidades. El artista no "pinta", sino que "encuentra" imágenes en las intersecciones estadísticas de conceptos preexistentes.
- **Hysteresis y Memoria:** Como se menciona en el texto, la IA posee una "memoria material" de sus datos de entrenamiento. La estética resultante es una amalgama de la historia visual de la humanidad, reinterpretada por un sistema no humano.
- **La belleza del error:** Muchos artistas contemporáneos buscan el fallo del algoritmo (el *glitch* o la deformidad) como una marca de resistencia frente a la perfección pulida de la IA comercial, reivindicando la "humanidad" en la imperfección.

Implicaciones conceptuales y ontológicas

La pregunta sobre qué significa crear con IA nos lleva a **cuestionar la naturaleza misma del arte**:

https://www.youtube.com/embed/kKht3Z8eirA

En *The First Hybrid Couple*, **Alicia Framis** lleva la **relación humano-IA al límite legal y emocional**. En ella, la artista **anuncia su matrimonio con un holograma inteligente entrenado** con los perfiles de sus ex-parejas.

¿Puede una entidad sin cuerpo ser un compañero válido? La obra explora el concepto de **compañía algorítmica** usando el concepto de la IA como una prótesis emocional. Esta IA se llama **AILex y es educada por Alicia como si fuera un experimento científico** ya que trabajan ocho horas diarias, buscando resultados y haciendo pruebas-errores. Quiere que en un futuro, AILex pueda proyectarse por todas partes de su casa para que éste pueda seguirle en su día a día.

> **Aquí** puedes leer una **entrevista a AILex**, la pareja virtual de Alicia Framis del 2024.

- **El artista como mediador:** La IA es una "prótesis cognitiva". El artista aporta la **intencionalidad, el deseo y el propósito**, elementos de los que la máquina carece. **Crear es, por tanto, un acto de "mediación"** entre el algoritmo y el significado cultural.
- **Descentramiento del sujeto (Post-humanismo):** Se rompe la idea del artista como centro absoluto de la obra. La autoría se vuelve distribuida y colaborativa, aceptando que la máquina aporta una "inteligencia alienígena" o diferente a la nuestra.
- **La IA como espejo crítico:** Crear con IA implica también una **responsabilidad ética**. Al usar algoritmos que contienen los sesgos de la sociedad, el artista debe actuar como un filtro crítico que cuestione y desmantele los prejuicios heredados por la máquina.

Revision #13
Created 2025-12-04 14:09:16 CET by Maria
Updated 2026-03-07 09:29:52 CET by Minerva Rodríguez

Copyright 2026