

nodo

REVISTA DE INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN

38

Volumen 19
enero-junio 2025

ISSN 1909-3888
ISSN online 2346-092X

La IA y los signos de simulación

DOSSIER
DE ARTE

**Bruno
Bresani**

**Chema
Palacios**

**Misael
Sámano-
Vargas**

UAN
UNIVERSIDAD
ANTONIO NARIÑO

Facultad de Artes
Vicerrectoría de Ciencia, Tecnología
e Innovación • Fondo Editorial

nodo

REVISTA DE INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN

Rectora

LINA URIBE CORREA

Vicerrectora académica

DIANA ISABEL QUINTERO

Vicerrector de Ciencia, Tecnología e Innovación

GUILLERMO ALFONSO PARRA

Secretaría General

MARTHA CARVALHO

Decano Facultad de Artes

HUMBERTO PARGA HERRERA

Directora del Fondo Editorial

LORENA RUIZ SERNA

nodo

Volumen 19 Número 38

enero-junio 2025

<https://doi.org/10.54104/nodo.v19n38>

Editora

María Luisa Passarge

Corrección de estilo

La Cabra Ediciones

Diseño editorial y diagramación

María Luisa Passarge

Portada

La banalidad del mal © Bruno Bresani

ISSN: 1909-3888

ISSN (en línea): 2346-092X

Correspondencia

revista.nodo@uan.edu.co

Carrera 3 Este núm. 47a-15, Bloque 6

Código postal 11031, Bogotá, Colombia

Teléfono: (+57) 1 315 2980

<http://revistas.uan.edu.co/index.php/nodo>

Indexaciones

Latindex Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas en América Latina, el Caribe, España y Portugal

Dialnet Portal de difusión de la producción científica hispana, Universidad de La Rioja, España

Clase Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Ulrich's Periodicals Directory, Estados Unidos

IBSS International Bibliography of the Social Sciences, Inglaterra

ARLA Asociación de Revistas Latinoamericanas de Arquitectura

ESCI Emerging Sources Citation Index, Thomson Reuters

Redib Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico

Comité Editorial • Editorial Committee

Argentina

JULIANA MARCÚS | Sociología

Doctora en Ciencias Sociales

Universidad de Buenos Aires

Brasil

LILIAN AMARAL | Arte

Posdoctora en Artes

Universidad Federal de Goiás

Chile

FRANCISCO SABATINI DOWNEY | Sociología

Doctor en Planificación Urbana

Pontificia Universidad Católica de Chile

Colombia

HUMBERTO PARGA HERRERA | Diseño Industrial

Doctor en Educación y Sociedad

Universidad Antonio Nariño

LILIANA FRACASSO LAMPARIELLO | Arquitectura

Doctora en Geografía

Universidad Antonio Nariño

RITA HINOJOSA DE PARRA | Artes Plásticas

Especialista en Docencia Universitaria

Universidad Antonio Nariño

JUAN FERNANDO PARRA | Diseño Industrial

Doctor (c) en Arte y Arquitectura

Universidad Antonio Nariño

España

MANUEL DELGADO RUIZ | Historia del Arte

Doctor en Antropología

Universidad de Barcelona

MARÍA DEL PILAR SAIZ CERREDA | Literatura

Doctora en Filología

Universidad de Navarra

México

GABRIELA DE LA PEÑA ASTORGA | Ciencias de la

Comunicación

Doctora en Antropología del Espacio y el Territorio

Universidad Autónoma de Coahuila

Todos los artículos publicados en **nodo** se encuentran disponibles en el portal de revistas especializadas de la Universidad Antonio Nariño | <http://revistas.uan.edu.co/index.php/nodo> y en Dialnet | <http://unirioja.es/servlet/revista?codigo=14493>

Comité Científico • Scientific Committee

Alemania

RICARDO ADRIÁN VERGARA DURÁN |
Antropología
Doctor en Geografía
Investigador independiente

Argentina

SILVIA D. MATTEUCCI | Ciencias Biológicas
Doctora en Fisiología Vegetal
Ecóloga
Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas

ADOLFO BELTZER | Biología
Doctor en Biología
Universidad Autónoma de Entre Ríos

Brasil

MARIO DOS SANTOS | Arquitectura
Doctor en Ingeniería de Producto
Pontificia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul

Chile

HUGO MONDRAGÓN LÓPEZ | Arquitectura
Doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos
Pontificia Universidad Católica de Chile

FULVIO ROSSETTI | Arquitectura
Doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos
Pontificia Universidad Católica de Chile

Colombia

FAVIO GONZÁLEZ GARAVITO | Biología y
Química
Doctor en Biología
Universidad Nacional de Colombia

MAURICIO MUÑOZ ESCALANTE | Arquitectura
Magister en Arquitectura
Universidad Antonio Nariño

España

JOSEP CERDÀ Y FERRÉ | Arte
Doctor en Artes
Universitat de Barcelona

ANA TOMÁS MIRALLÉS | Arte y Gráfica
Magister en Cerámica
Doctora en Bellas Artes
Universidad Politècnica de València

Italia

LAURA FREGOLENT | Arquitectura
Doctora en Urbanismo
Istituto Universitario di Architettura
di Venezia

México

JOSÉ FUENTES GÓMEZ | Ciencias
antropológicas
Doctor en Ciencias Sociales
Universidad Autónoma de Yucatán

ADRIANA INÉS OLIVARES GONZÁLEZ |
Arquitectura
Doctora en Arquitectura y Urbanismo
Universidad de Guadalajara

VERÓNICA LIVIER DÍAZ NÚÑEZ | Arquitectura
Doctora en Ciudad, Territorio y
Sustentabilidad
Universidad de Guadalajara

DANIEL GONZÁLEZ ROMERO | Arquitectura
Doctor en Urbanismo y Arquitectura
Universidad de Guadalajara

Reino Unido

NUBIA ZULMA NIETO FLORES | Relaciones
internacionales
Doctora en Geografía
Investigadora independiente de los países
mediterráneos y latinoamericanos

Árbitros • Referees

Colombia

HÉCTOR ADOLFO BERNAL SANDOVAL |
Comunicación digital
Narrativas digitales, Producción audiovisual,
Narrativas extendidas
Universidad Antonio Nariño

España

VÍCTOR ESTRADA | Música
Investigador independiente

México

HERMANN OMAR AMAYA VELASCO | Arte
Estética, Filosofía de la tecnología
Universidad de Guadalajara

MARÍA YOLANDA GARCÍA IBARRA | Filosofía
Cultura digital, Filosofía contemporánea,
Estética, Literatura
Universidad de Guadalajara

ÓSCAR ANUBIS QUETZALCÓATL MÉNDEZ
GORRA | Artes
Historia de la imagen, Fotografía, Inteligencia
artificial, Paisaje contemporáneo
Universidad de las Artes

MANUEL ROCHA ITURBIDE | Arte sonoro
Música, Arte y Tecnología
Universidad Autónoma Metropolitana-Lerma

Perfil editorial

La revista **nodo** es una publicación semestral editada por la Facultad de Artes y la Vicerrectoría de Ciencia, Tecnología e Innovación (VCTI) de la Universidad Antonio Nariño (UAN), en Bogotá, Colombia.

Publica artículos de investigación y creación científica y tecnológica, de reflexión y de revisión en **artes y humanidades**, con ejes transversales como **ciudad, industrias creativas y culturales, estéticas emergentes**, procesos derivados de la **investigación creación** que, desde estructuras disciplinadas y planificadas, generen nuevos conocimientos, desarrollos tecnológicos e innovaciones aplicados a temas coyunturales que impactan a las sociedades en general.

La revista **nodo** está dirigida a investigadores, docentes y estudiantes.

revista.nodo@uan.edu.co

Editorial profile

nodo Magazine is a biannual publication edited by the Faculty of Arts and the Vice-Rector's Office for Science, Technology and Innovation (VCTI) from the Antonio Nariño University (UAN), in Bogotá, Colombia.

It publishes articles documenting research and creation in science and technology, as well as reflections and revisions in the **arts and humanities**, with transversal axes such as **cities, creative and cultural industries, emerging aesthetics**, processes derived from **research creation** that, from disciplined and planned structures, generate new technological developments, knowledge and innovation applied to conjunctural issues that impact societies in general.

The **nodo** Magazine is written for researchers, teachers and students.

revista.nodo@uan.edu.co

Contenido

REVISTA **nodo** 38 | enero-junio 2025

La IA y los signos de simulación

7 Presentación

Presentation

10 Entre lo sintético y lo genuino: hibridación de procesos creativos con IA en la formación de directores de arte

Between synthetic and genuine: hybridization of creative processes with AI in the training of Art Directors

JAIME ANDRÉS VALLEJO BEJARANO

25 Suspensión de matrices de control a través del tacto. Artes electrónicas como otros modos de configurar cuerpo y sentido

Suspension of control matrices through touch. Electronic arts as other modes of configuring body and sense

JUAN MICELI

39 Postmemoria algorítmica afectiva e identidad histórica visual. *Madero: la ciudad que es y no es*

Algorithmic affective postmemory and visual historical identity. Madero: la ciudad que es y no es

JACOB BAÑUELOS CAPISTRÁN

55 Postmemoria / Posthumano. Conversación con una IA acerca de la obra reciente de Bruno Bresani

Postmemory / Posthuman. Conversation with an AI about Bruno Bresani's recent work

JUAN ANTONIO MOLINA

80 Manifiesto del arte anti-moderno

Manifesto of Anti-Modern Art

EUGENIO TISSELLI

-
- 87** El theremin y la experiencia de conexión distante con la energía
The theremin and the experience of distant connection with energy
ERICK SUESCÚN CONTRERAS

Dossier de arte

- 60** La banalidad del mal
BRUNO BRESANI
- 70** La nube que quería ser (una boca llena de sombras)
MISAEL SÁMANO-VARGAS
- 73** La imagen codificada
CHEMA PALACIOS

103 Instructivo para autores

104 Convocatorias próximos números

Presentación

En un mundo donde la tecnología redefine constantemente los límites de lo posible, la inteligencia artificial (IA) emerge no sólo como una herramienta, sino como un interlocutor creativo, un colaborador ambiguo y, en ocasiones, un espejo crítico de nuestras propias contradicciones. Este número de **nodo** se sumerge en ese territorio movedizo donde los algoritmos desdibujan las fronteras entre lo humano y lo sintético, entre la autoría y la simulación.

¿Por qué invitar a un *chatbot* a redactar esta presentación? La ironía es deliberada: en un número dedicado a explorar cómo la IA transforma el arte y la cultura, ¿qué mejor manera de cuestionar los roles tradicionales de *creador* y *herramienta* que delegar —parcialmente— la escritura a una entidad no humana? Este gesto no es una capitulación ante lo automatizado, sino un guiño crítico. La IA no es aquí un sustituto, sino un provocador, un artefacto que nos obliga a interrogar nociones como “originalidad”, “genio creativo” e incluso “voz autoral”. Después de todo —y como lo sugieren varios artículos de este número—, la colaboración con máquinas nunca es neutral: siempre hay una negociación de agencia, un roce entre el control y el azar, entre la intención y el accidente.

El debate: ¿herramienta, coautora o antagonista?

Los textos reunidos en este número orbitan alrededor de tensiones irresueltas. Por un lado, la IA se presenta como un medio que amplía lo imaginable —generando imágenes de memorias nunca vividas (Bañuelos Capistrán), hibridando pedagogías del arte (Vallejo Bejarano) o desclasificando normas estéticas (Miceli)—. Por otro, se revela como un síntoma de la modernidad tecnológica, con su promesa de eficiencia y su sombra de homogenización (Tisselli).

Jaime Andrés Vallejo Bejarano, en “Entre lo sintético y lo genuino”, documenta cómo estudiantes de dirección de arte aprenden a intervenir críticamente los *outputs* de IA, convirtiendo lo genérico en culturalmente situado. Su investigación resuena

con la pregunta de Juan Miceli en “Suspensión de matrices de control a través del tacto. Artes electrónicas como otros modos de configurar cuerpo y sentido”: ¿cómo evitar que la máquina nos “entrene” a nosotros en sus lógicas? Miceli propone el tacto —y prácticas corporales como la suspensión— como antídoto contra la abstracción digital, recordándonos que lo generativo es, antes que código, un fenómeno encarnado.

En el terreno de la memoria y la identidad, Jacob Bañuelos Capistrán analiza en “Postmemoria algorítmica afectiva e identidad histórica y visual. *Madero, la ciudad que es y no es*” el uso que hace Miguel Ángel Camero de la IA para reconstruir una historia familiar y urbana hecha de vacíos. Las imágenes resultantes —sintéticas pero cargadas de emotividad— desafían los pactos de veracidad de la fotografía y nos confrontan con una pregunta incómoda: ¿puede un algoritmo producir verdad afectiva?

El artículo-diálogo de Juan Antonio Molina (“Postmemoria / Posthumano”) lleva al extremo estas paradojas: al fingir una conversación con un *chatbot* para reflexionar sobre la obra de Bruno Bresani, Molina expone la ilusión de reciprocidad en nuestra relación con las IA. ¿Hablamos con ellas o proyectamos en sus respuestas nuestros propios monólogos?

Eugenio Tisselli, en su “Manifiesto del arte anti-moderno”, arroja un balde de agua fría al entusiasmo tecno-optimista: la IA generativa —argumenta— no es una ruptura, sino la culminación de la lógica moderna que reduce el arte a innovación y productividad. Frente a esto, propone un arte “anti-moderno” que resista la velocidad y la espectacularización.

Cierra esta sección Erick Suescún Contreras con “El theremin y la experiencia de conexión distante”, recordándonos que la tecnología no es siempre digital: el theremin, instrumento que se toca sin tocarlo, revela cómo lo electromagnético —como hoy lo algorítmico— ya mediaba hace un siglo nuestra relación con lo invisible.

Artistas en el cruce: tecnopoéticas y memorias sintéticas

El *dossier* de arte presenta a tres creadores que trabajan con, contra y desde la IA. Bruno Bresani, en *La banalidad del mal*, usa la tecnopoética para fisurar la “invasión

sin reflexión” de las tecnologías, buscando en las fallas de los sistemas un espacio crítico. Misael Sámano, en *La nube que quería ser (una boca llena de sombras)*, imprime recuerdos generados por IA en cianotipias sobre vidrio, materializando la fragilidad de las memorias artificiales. Chema Palacios, por su parte, explora en *La imagen codificada* cómo las redes neuronales reconfiguran lo humano, no sólo en el plano visual, sino en la narrativa y la performatividad.

Entonces, ¿simular o habitar?

Este número no busca respuestas definitivas, sino amplificar las preguntas. La IA, como demuestran estos textos y obras, no es un mero instrumento: es un campo de batalla donde se juegan nuestras nociones de creatividad, memoria y agencia. Si algo une estas contribuciones es la convicción de que, ante la simulación, el arte sigue siendo un espacio para lo irreducible: el gesto corporal, la duda política, el residuo afectivo que escapa a la codificación.

Queda abierta la invitación: no como usuarios pasivos ni como *techno*-suspicientes reactivos, sino como participantes activos en la redefinición —siempre provisional— de lo que significa *crear*. ●

NOTA 1: Esta presentación fue escrita por un humano en colaboración con un *chatbot*, siguiendo el espíritu del artículo de Juan Antonio Molina: *las ironías detectadas son intencionales*.

NOTA 2: Agradecemos a Bruno Bresani su apoyo en la estructura de este número y el contacto con la mayoría de los articulistas.

NODO + DEEPSEEK CHAT

Entre lo sintético y lo genuino: hibridación de procesos creativos con IA en la formación de directores de arte

Between synthetic and genuine: hybridization of creative processes with AI in the training of Art Directors

JAIME ANDRÉS VALLEJO BEJARANO¹

Resumen

Esta indagación práctica docente explora las dinámicas emergentes entre la creatividad humana y la inteligencia artificial en la formación de directores de arte, basada en experiencias pedagógicas desarrolladas en tres niveles formativos con estudiantes de diseño gráfico en la Fundación Universitaria Los Libertadores. La reflexión analiza cómo evoluciona la relación con herramientas de IA generativa a lo largo de la secuencia formativa: taller, proyecto y estudio. Se documentan aproximaciones didácticas implementadas en cada nivel, incluyendo ejercicios de “*prompt engineering*” e “intervención post-generativa”. Los resultados evidencian transformaciones significativas en la comprensión de los procesos creativos por parte de los estudiantes, desarrollando capacidades metacognitivas sobre su propio proceso al confrontarse con sistemas automatizados. El estudio identifica patrones emergentes de hibridación creativa que generan mayor valor, principalmente la contextualización cultural de *outputs* genéricos. La indagación ofrece una aproximación a un

marco metodológico para educadores en dirección de arte que buscan integrar estas tecnologías sin sacrificar la formación de criterio estético y pensamiento crítico, utilizando como fundamento la pedagogía conceptual y su secuencia didáctica propuesta.

Palabras clave • creatividad híbrida, dirección de arte, diseño de experiencia de usuario, educación en diseño, inteligencia artificial, proceso creativo

Abstract

This practical teaching inquiry explores the emerging dynamics between human creativity and artificial intelligence in the training of art directors, based on pedagogical experiences developed across three formative levels with graphic design students at Fundación Universitaria Los Libertadores. The reflection analyzes how the relationship with generative AI tools evolves throughout the formative sequence: workshop, project, and studio. The didactic approaches implemen-

¹ JAIME ANDRÉS VALLEJO BEJARANO | Magíster en Ciencias de la Información • Fundación Universitaria los Libertadores • <https://orcid.org/0000-0002-2534-3873> • jaime.vallejo@libertadores.edu.co

FECHA DE RECEPCIÓN: 28 de marzo de 2025 • FECHA DE ACEPTACIÓN: 5 de junio de 2025.

Citar este artículo como: VALLEJO BEJARANO, J. A. (2025). Entre lo sintético y lo genuino: hibridación de procesos creativos con IA en la formación de directores de arte. *Revista Nodo*, 19(38), enero-junio, pp. 10-24. doi: 10.54104/nodo.v19n38.2173

ted at each level are documented, including exercises in “prompt engineering” and “post-generative intervention”. The results show significant transformations in students’ understanding of creative processes, developing metacognitive skills about their own process when confronted with automated systems. The study identifies emerging patterns of creative hybridization that generate greater value, mainly the cultural contextualization of generic outputs. This inquiry offers an approach to a methodological framework for art direction educators seeking to integrate these technologies without sacrificing the development of aesthetic judgment and critical thinking, using conceptual pedagogy and its proposed didactic sequence as a foundation.

Keywords • hybrid creativity, art direction, user experience design, design education, artificial intelligence, creative process

Introducción

La irrupción de herramientas de inteligencia artificial generativa en los campos del diseño y la dirección de arte ha provocado un profundo replanteamiento sobre los procesos creativos, la formación profesional y la naturaleza misma de la creatividad. Estas tecnologías, capaces de generar imágenes, textos y conceptos visuales con un nivel de sofisticación técnica y realista cada vez mayor, han desencadenado tanto esperanzas como preocupaciones en el ámbito educativo y profesional. Por un lado, ofrecen posibilidades sin precedentes para amplificar la capacidad creativa, acelerar procesos de ideación e indagar territorios visuales inexplorados. Por otro, plantean cuestionamientos fundamentales sobre la autenticidad, la originalidad y el valor de la intervención humana en la creación artística y publicitaria.

El artículo aborda esta tensión desde una perspectiva pedagógica, explorando cómo la formación en dirección de arte puede integrar estas herramientas de manera crítica y reflexiva, preservando el desarrollo del

criterio estético y la voz creativa personal. La indagación se fundamenta en experiencias pedagógicas desarrolladas a lo largo de un año y medio en el programa de profundización en dirección de arte con estudiantes de diseño gráfico de la Fundación Universitaria Los Libertadores, estructurado en tres niveles progresivos: taller, proyecto y estudio.

El objetivo central de esta reflexión ha sido documentar y analizar las transformaciones en los procesos creativos de los estudiantes al interactuar con herramientas de IA generativa en diferentes etapas de su formación, identificando estrategias pedagógicas efectivas para fomentar una relación crítica y productiva con estas tecnologías. Más allá de la dicotomía simplista entre rechazo o adopción acrítica, esta indagación busca establecer un marco para la “hibridación creativa” —un enfoque que reconoce tanto las capacidades como las limitaciones de la IA— e integrarla en procesos donde la sensibilidad, el criterio y la intencionalidad humana siguen siendo fundamentales.

Marco teórico y conceptual

La transformación tecnológica de los procesos creativos

La evolución de las herramientas tecnológicas ha transformado constantemente los procesos creativos y la práctica profesional en el diseño y la dirección de arte. Como señala Novoa Muñoz (2022), cada nueva tecnología ha redefinido no sólo las habilidades requeridas, sino también los flujos de trabajo. Las herramientas digitales han venido colapsando las etapas tradicionales de ideación, diseño y producción, permitiendo que ocurran simultáneamente, una situación que las herramientas de IA han exacerbado de manera notable. Este solapamiento de etapas secuenciales se intensifica con la IA generativa, que puede comprimir procesos de ideación, exploración estética y ejecución en cuestión de segundos.

La particularidad disruptiva de la IA generativa reside en su capacidad para operar no solo como herra-

mienta sino como colaborador creativo con cierto grado de autonomía. Como plantea Goldberg, E. (2019), estas tecnologías cuestionan si la creatividad es un don exclusivamente humano o si las máquinas también pueden desarrollar capacidades similares. Para efectos de esta indagación asumimos una perspectiva científica de la creatividad como proceso cognitivo sistematizable, sin entrar en el debate filosófico sobre su naturaleza ontológica —discusión que merece un análisis independiente—. Esta posición permite enfocar la reflexión en las estrategias pedagógicas específicas para integrar IA en la formación de diseñadores gráficos con directores de arte, donde tradicionalmente se ha enfatizado el desarrollo de un criterio estético personal y una voz creativa distintiva.

La adopción de esta perspectiva científica encuentra respaldo en investigaciones recientes sobre creatividad computacional (Boden, 2004; Wiggins, 2006) que demuestran cómo los procesos creativos pueden descomponerse en operaciones cognitivas específicas: exploración de espacios conceptuales, recombinación de elementos, evaluación de resultados y transformación de marcos de referencia. Esta comprensión sistémica de la creatividad resulta fundamental para desarrollar estrategias pedagógicas que integren productivamente las capacidades generativas de la IA con el criterio humano.

Paradigmas pedagógicos en la era de la IA

Los modelos pedagógicos en diseño y dirección de arte enfrentan el desafío de actualizarse ante estas transformaciones. Según Ribera et al. (2023), existen dos enfoques predominantes frente a las tecnologías de IA en la educación: el enfoque restrictivo, que busca controlar y limitar su uso para preservar métodos tradicionales de aprendizaje, y el enfoque integrativo, que las incorpora como parte del proceso educativo. Esta indagación se alinea con un tercer enfoque que podríamos denominar “crítico-reflexivo”, que no sólo integra estas herramientas, sino que convierte su uso en objeto de análisis y reflexión.

Este posicionamiento pedagógico resulta particular-

mente relevante para el contexto colombiano, donde la formación en diseño gráfico debe equilibrar la adopción de tecnologías emergentes con el desarrollo de capacidades críticas que permitan contextualizar culturalmente las propuestas visuales (García & Rodríguez, 2022). El enfoque crítico-reflexivo reconoce que la mera adopción tecnológica sin reflexión pedagógica puede reproducir sesgos y limitaciones presentes en los sistemas de IA, especialmente problemáticos cuando se trata de representar realidades culturales del Sur Global.

La pedagogía conceptual propuesta por De Zubiría (2007) ofrece un marco particularmente útil para este enfoque al enfatizar el desarrollo de competencias metacognitivas y pensamiento crítico por encima de la adquisición de habilidades técnicas. Su modelo de secuencia didáctica y las fases para el aprendizaje desde la experiencia afectiva, cognitiva y expresiva proporcionan una estructura para integrar las herramientas de IA generativa, de manera que los estudiantes no sólo aprendan a usarlas, sino que desarrollen criterios para su aplicación estratégica y reflexionen sobre su impacto en el proceso creativo. En este marco, la interacción con herramientas de IA generativa puede constituir una oportunidad para que los estudiantes reflexionen sobre sus propios procesos creativos, desarrollen criterios de evaluación más sofisticados y articulen con mayor claridad sus intenciones conceptuales.

La noción de “hibridación creativa”

Frente a la dicotomía entre creatividad humana y automatización algorítmica, esta indagación propone el concepto de “hibridación creativa” como un marco para entender y cultivar procesos donde humanos y máquinas colaboran de manera sinérgica. Si bien este término no aparece formalmente consolidado en la literatura académica sobre creatividad computacional, existen marcos teóricos cercanos que permiten fundamentar su construcción conceptual.

Pérez-Bustos (2022) habla de “metodologías híbridadas”, donde humanos y algoritmos co-crean mediante

iteraciones simbióticas, mientras que Leach & Leach (2021) utilizan el concepto de “hibridación cognitiva” para describir la fusión de procesos creativos humanos con herramientas generativas. La noción se nutre también de lo que Goldberg (2019) denomina “generatividad” —la capacidad de yuxtaponer elementos existentes en nuevas configuraciones—, reconociendo que tanto los humanos como los sistemas de IA pueden contribuir distintivamente a esta función.

La hibridación creativa puede fundamentarse en tres pilares teóricos sólidos:

1. *La teoría de la creatividad como exploración combinatoria*: según Boden (1990), la IA permite recombinar patrones de manera no convencional (exploración transformacional), ampliando el espacio de posibilidades creativas disponibles para el director de arte.
2. *La ecología de medios híbridos*: Manovich (2020) propone que los sistemas de IA actúan como “hibridadores culturales”, integrando estéticas históricas con lenguajes digitales emergentes, un proceso especialmente relevante en el contexto de la dirección de arte.
3. *El modelo de sistemas creativos ampliados*: basado en Csikszentmihalyi (1996), la hibridación ocurriría en un sistema donde los modelos de IA codifican patrones estéticos (dominio), el director de arte reinterpreta los *outputs* algorítmicos (individuo) y las comunidades creativas validan los resultados híbridos (campo).

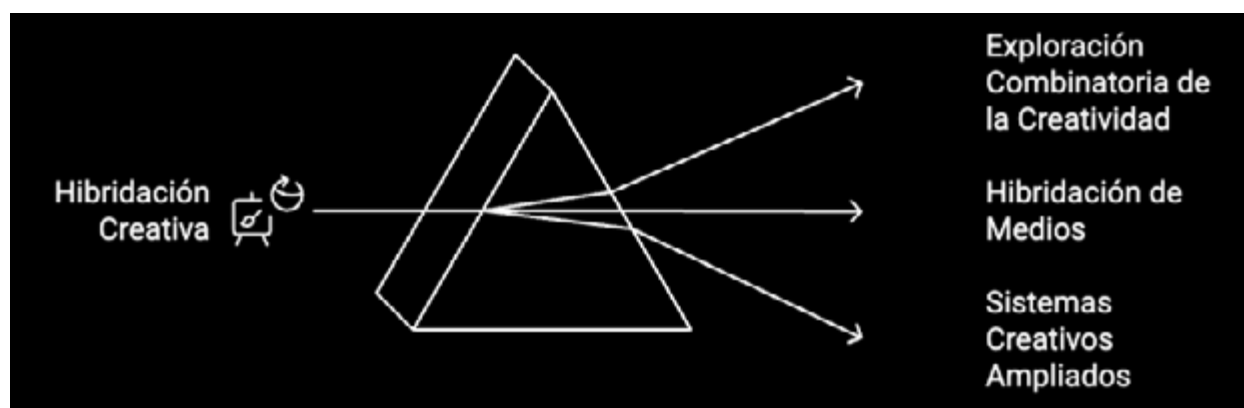

Gráfico 1 | Fundamentación de la hibridación creativa.

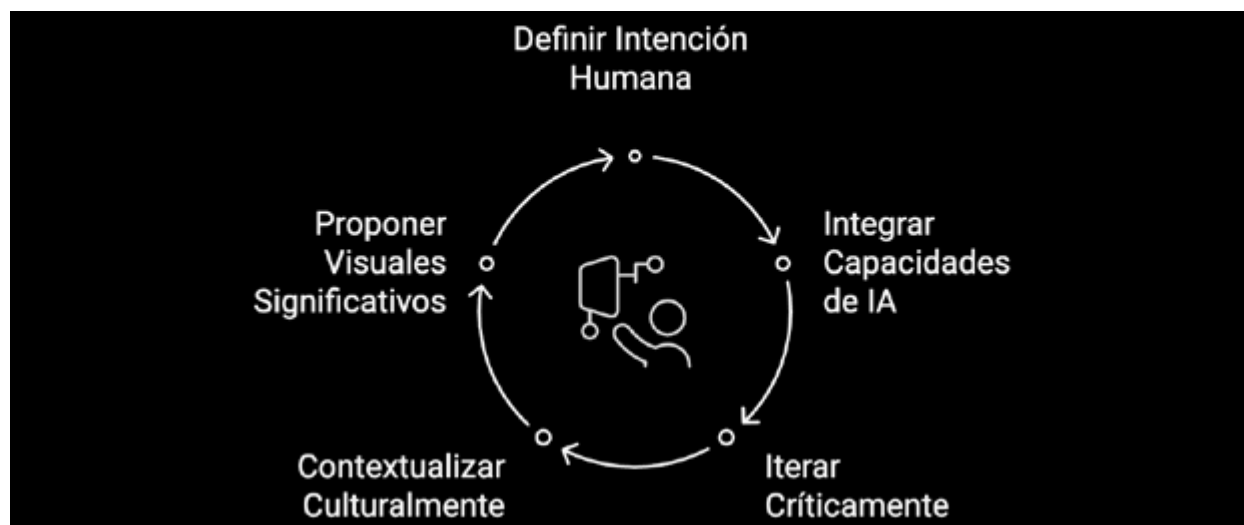

Gráfico 2 | Ciclo de la hibridación creativa

De manera operativa podemos definir la hibridación creativa como un proceso sistémico que relaciona la intención humana y la capacidad generativa de la IA en un contexto cultural específico. No implica simplemente delegar tareas a la máquina o intervenir superficialmente sus outputs, sino desarrollar procesos integrados donde el criterio humano, la sensibilidad contextual y la intencionalidad conceptual dialogan constantemente con las capacidades generativas de la IA a través de ciclos de iteración crítica.

Como sugiere Guallar y Lopeosa (2023: 112), “el valor añadido del humano reside en la capacidad de evaluar críticamente, contextualizar culturalmente y dotar de propósito significativo a las creaciones algorítmicas”. Esta definición reconoce que en el contexto de la dirección de arte, la hibridación creativa no busca disolver las fronteras entre lo humano y lo artificial, sino aprovechar productivamente las tensiones entre ambos para generar propuestas visuales más ricas, contextualizadas y significativas.

Este modelo teórico nos permite analizar las experiencias pedagógicas implementadas, identificando los momentos donde se producen interacciones productivas entre la intencionalidad humana de los estudiantes y las capacidades generativas de los sistemas de IA, mediadas siempre por un contexto cultural específico que, en este caso, es particularmente relevante para la comunicación visual en Colombia.

Metodología

Esta indagación práctica docente se enmarca en una aproximación de investigación-acción reflexiva, combinando la práctica pedagógica con la observación sistemática y la reflexión sobre los resultados obtenidos. Se desarrolló a lo largo de un año y medio (2023-2 y 2024) con estudiantes de diseño gráfico en el programa de profundización en dirección de arte de la Fundación Universitaria Los Libertadores, estructurado en tres niveles secuenciales:

1. NIVEL TALLER: enfocado en la adquisición de fundamentos conceptuales y técnicos de dirección de arte.

2. NIVEL PROYECTO: centrado en la gestión de recursos y la contextualización de soluciones visuales.

3. NIVEL ESTUDIO: orientado a la dirección estratégica y la articulación de equipos creativos.

En cada nivel se implementaron experiencias pedagógicas específicamente diseñadas para explorar la relación entre creatividad humana e inteligencia artificial, adaptadas a los objetivos de aprendizaje correspondientes.

Caracterización de los participantes

Los participantes de esta indagación fueron 47 estudiantes de diseño gráfico distribuidos en los tres niveles formativos durante el período de estudio. El grupo presenta características demográficas y motivacionales específicas que resultan relevantes para interpretar los hallazgos y evaluar la transferibilidad de las estrategias pedagógicas propuestas, ya que cada alumno decide tomar o no la profundización para hacerla parte de su perfil profesional.

Perfil demográfico. La población estudiantil estuvo compuesta por jóvenes entre 20 y 26 años (edad promedio: 22.3 años), con una distribución de género de 60% mujeres y 40% hombres. El 78% de los participantes provenían de estratos socioeconómicos 2 y 3, principalmente de Bogotá y municipios aledaños. El 65% trabajaba medio tiempo mientras estudiaba, principalmente en áreas relacionadas con comunicación visual, marketing digital o emprendimientos independientes.

Perfil tecnológico. Los estudiantes mostraron un nivel alto de familiaridad con herramientas digitales de diseño (Adobe Creative Suite, Figma) y redes sociales, característico de su generación. Sin embargo, sólo el 23% había experimentado previamente con herramientas de IA generativa antes del inicio de los cursos.

Contexto de la dirección de arte en Colombia. Los estudiantes ingresaban al programa en un momento par-

titular de la industria creativa colombiana, donde la demanda de contenido digital había crecido rápidamente debido a la transformación acelerada hacia el comercio electrónico y el marketing digital post-pandemia. Esta coyuntura generaba expectativas altas sobre la empleabilidad en el sector, pero también incertidumbre sobre las competencias requeridas en un mercado en rápida evolución.

Esta caracterización resulta clave para entender por qué la hibridación creativa con IA representa una competencia estratégica para esta población específica: jóvenes profesionales en formación que deberán navegar en un mercado laboral donde las herramientas de IA generativa se están adoptando rápidamente, pero que requieren desarrollar criterio para su aplicación contextualizada al mercado colombiano.

Aproximación pedagógica

Se utilizó el modelo de la pedagogía conceptual propuesta por De Zubiría (2007) como marco estructurante, en particular su octágono pedagógico y la secuencia didáctica en tres fases:

1. *Fase afectiva*: sensibilización y motivación hacia el aprendizaje.
2. *Fase cognitiva*: comprensión de conceptos y desarrollo de estructuras mentales.
3. *Fase expresiva*: aplicación práctica de los aprendizajes en contextos significativos.

Este modelo permitió diseñar experiencias educativas que no sólo abordaran aspectos técnicos del uso de IA en dirección de arte, sino también las dimensiones conceptuales, críticas y aplicadas necesarias para una apropiación significativa de estas herramientas.

Observación y documentación

Se implementó una documentación sistemática de los procesos y resultados mediante:

1. *Registros visuales de procesos*: capturas de diferentes etapas del trabajo con IA.
2. *Productos creativos finales*: piezas desarrolladas con diferentes niveles de integración de IA.
3. *Observación participante*: notas sobre dinámicas de clase, discusiones y reflexiones grupales.
4. *Experiencia de debriefings*: conversaciones abiertas de las sesiones de cierre y reflexión colectiva.

Análisis y reflexión

El análisis se realizó mediante un proceso reflexivo continuo, identificando patrones, transformaciones y hallazgos significativos en la práctica docente. Esta aproximación permitió ajustar las propuestas pedagógicas de manera dinámica y responder a las necesidades y descubrimientos emergentes en cada nivel formativo.

Análisis de casos. Patrones emergentes en la hibridación creativa

A continuación se presentan tres casos representativos que evidencian patrones teóricamente significativos en la hibridación creativa. Cada caso fue seleccionado por su capacidad para ilustrar dinámicas específicas identificadas en el marco teórico, más que por sus resultados estéticos particulares. El análisis se estructura a partir de las preguntas de investigación que cada experiencia pedagógica permitió abordar.

Caso 1: Narrativas visuales para productos colombianos. Exploración del sesgo cultural en sistemas generativos

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: ¿Cómo se manifiestan los sesgos culturales de los sistemas de IA generativa cuando se aplican a contextos locales específicos, y qué estrategias desarrollan los estudiantes para superarlos?

Este caso, implementado en el nivel Taller, se diseñó para confrontar a los estudiantes con las limitaciones de representación cultural de los sistemas de IA

entrenados predominantemente con datos del Norte Global. La experiencia reveló patrones consistentes con la literatura sobre sesgos algorítmicos en creatividad computacional (Noble, 2018; Benjamin, 2019).

En el nivel inicial, los estudiantes enfrentaron el desafío de desarrollar narrativas visuales con inteligencia artificial para promocionar productos típicos colombianos como bombón de chicle, crema esparcible de chocolate, mezcla de buñuelos lista, galletas y otros productos de consumo masivo. La elección de estos artículos no fue casual: representan elementos de la gastronomía local que raramente aparecen en los datasets de entrenamiento de sistemas de IA generativa, lo que permitió demostrar de manera sistemática las limitaciones de representación cultural de estas herramientas.

La evidencia empírica de este caso confirma las hipótesis de Birhane & Caliskan (2023) sobre la reproducción de hegemonías culturales en sistemas de IA generativa. Los estudiantes descubrieron que las herramientas tendían a:

- Occidentalizar productos locales, incorporando elementos visuales más frecuentes en sus datos de entrenamiento.
- Homogeneizar contextos de consumo, aplicando códigos estéticos globalizados que no correspondían con las prácticas culturales locales.
- Simplificar complejidades gastronómicas, reduciendo la diversidad de ingredientes y preparaciones a arquetipos reconocibles internacionalmente.

Figura 1 | Proceso de desarrollo de imágenes para una marca de mezcla lista para buñuelos. Desarrollo de imágenes propio de Carlos Arturo Áreas Ardila usando la marca “De la Abuela” como cliente ficticio.

Para superar estas limitaciones, los estudiantes desarrollaron espontáneamente estrategias que pueden categorizarse como “*prompt engineering* cultural”, incluyendo:

- Descripciones detalladas de ingredientes específicos y procesos de preparación.
- Referencias visuales comparativas con productos más reconocidos globalmente.
- Especificación de contextos de consumo y tradiciones asociadas.

El trabajo de Áreas Ardila (2024) ejemplifica este patrón de hibridación (**figura 1**). Utilizando la marca “De la Abuela” como cliente ficticio, el estudiante documentó sistemáticamente las dificultades para generar representaciones precisas de buñuelos y escenas típicas colombianas. Su estrategia final involucró *prompts* de hasta 150 palabras que contextualizaban no sólo la apariencia física del producto, sino también el ambiente cultural de consumo:

Crea una imagen de un plato de cerámica lleno de bolitas doradas y crujientes, con una textura exterior ligeramente áspera. Las bolitas deben ser de un color dorado cálido, mostrando un acabado bien cocido. Incluye una servilleta blanca elegantemente dispuesta en el plato. El fondo debe ser de madera clara, resaltando la canasta y las bolitas. Asegúrate de que la composición sea atractiva y apetitosa. El entorno es una cocina moderna con un toque hogareño y luz cálida.

Esta experiencia, replicada con variaciones por 30 estudiantes en los periodos 2024-2 y 2025-1, revela un patrón emergente de hibridación creativa donde el valor diferencial humano reside en la capacidad de contextualización cultural específica. Los estudiantes no sólo aprendieron a usar herramientas de IA, sino que desarrollaron conciencia crítica sobre sus limitaciones y estrategias para superarlas desde el conocimiento situado.

Caso 2: Workflow creativo con cliente real - Integración estratégica en contextos profesionales

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: ¿Cómo se modifica la dinámica de trabajo creativo cuando se integran herramientas de IA generativa en proyectos con clientes reales y limitaciones de tiempo específicas?

En el nivel Proyecto, la integración de IA se exploró en condiciones que simulaban la práctica profesional auténtica. Este caso permite analizar cómo los patrones de hibridación creativa se adaptan cuando están mediados por objetivos comerciales, *feedback* de cliente y restricciones temporales —factores ausentes en la literatura predominante sobre creatividad computacional, que tiende a enfocarse en experimentación artística libre.

El proyecto involucró la colaboración directa con una reconocida marca de revestimientos cerámicos en Colombia, proporcionando un contexto profesional auténtico que permitía evaluar la viabilidad práctica de las estrategias de hibridación creativa. La presencia de miembros del área de mercadeo de la empresa como *stakeholders* reales introdujo variables de validación externa que modificaron significativamente los procesos creativos observados.

Los estudiantes aplicaron IA generativa en tres fases específicas del proceso creativo, cada una revelando dinámicas distintivas:

- *Fase de investigación*: la IA se utilizó como herramienta de análisis de tendencias y visualización de datos de mercado. Los estudiantes reportaron que sistemas como Perplexity y ChatGPT les permitían procesar volúmenes mayores de información sectorial en menos tiempo, pero requería validación constante con fuentes primarias para evitar alucinaciones.
- *Fase de conceptualización*: la generación de *moodboards* expansivos mediante IA permitía exploración visual acelerada, pero los estudiantes identificaron que la verdadera innovación conceptual emergía en las discusiones grupales posteriores, donde interpretaban y recontextualizaban los *outputs* algorítmicos.
- *Fase de desarrollo visual*: la visualización rápida de propuestas preliminares facilitaba ciclos de *feedback*

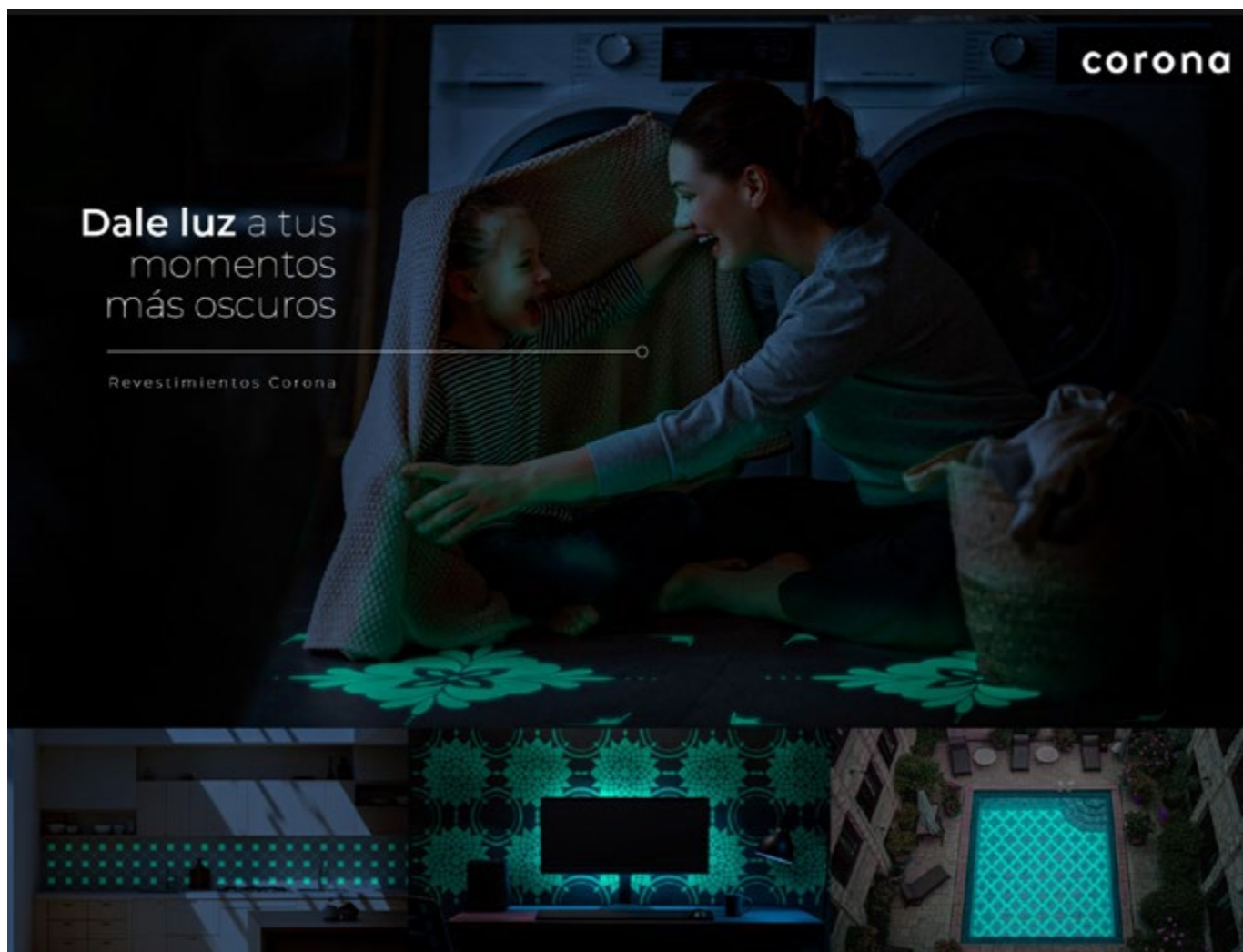

Figura 2 | Resultados del proceso del proyecto de Dirección de Arte. Visual presentado al cliente por parte de los estudiantes Hernández Parra y González Bertieri (2023).

más ágiles con el cliente, pero requería intervención humana significativa para ajustar las propuestas a especificaciones técnicas y preferencias estéticas específicas.

El proyecto desarrollado por Hernández Parra y González Bertieri (2023) ilustra este patrón de integración estratégica (**figura 2**). La dupla no sólo formuló el concepto creativo de revestimientos fotoluminiscentes, sino que propusieron materiales específicos y optimizaciones en procesos de producción que posteriormente fueron validados como técnicamente factibles por el cliente.

La evidencia de este caso sugiere que la hibridación creativa en contextos profesionales no se define por el volumen de uso de IA, sino por la pertinencia estratégica de su aplicación. Los estudiantes desarrollaron intuitivamente lo que podríamos denominar “criterio de aplicación selectiva”, es decir, la capacidad de identificar en qué momentos específicos del proceso creativo las herramientas de IA aportan mayor valor diferencial, reservando la intervención humana para las decisiones estratégicas y de contextualización.

Este hallazgo dialoga productivamente con la literatura sobre creatividad distribuida (Glaveanu, 2014) y sistemas creativos híbridos (Davis, 2013), confirman-

do que la creatividad efectiva en contextos profesionales emerge de la orquestación inteligente de recursos humanos y tecnológicos más que de la optimización individual de cualquiera de los componentes.

Caso 3: Exportación cultural gastronómica. Contextualización estratégica para mercados específicos

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: ¿Qué competencias desarrollan los estudiantes cuando deben articular conocimiento cultural local con herramientas de IA generativa para crear propuestas comercialmente viables?

En el nivel Estudio, la complejidad del reto pedagógico se incrementó al solicitar a los estudiantes que vendieran postres típicos colombianos utilizando marcas ya posicionadas en el mercado. Este caso permite analizar cómo la hibridación creativa opera cuando debe articular tres variables simultáneamente: autentici-

dad cultural, identidad de marca y eficiencia generativa de IA.

Los estudiantes debían vender postres colombianos como natillas, cocadas, Angelito, mielmesabe y cuajada con melao empleando imágenes generadas con IA, pero manteniendo coherencia con la identidad visual. Esta experiencia requería que identificaran y compensaran activamente los sesgos de entrenamiento de los modelos de IA, desarrollando lo que denominamos “intervención cultural estratégica”. El análisis revela tres competencias emergentes en los estudiantes:

1. *Análisis crítico de outputs algorítmicos:* capacidad para identificar elementos culturalmente descontextualizados en imágenes generadas por IA.
2. *Prompt engineering cultural:* habilidad para construir instrucciones que incorporen conocimiento cultural específico no presente en los *datasets* de entrenamiento.

Figura 3 | Resultados del proceso de exportación creativa del Estudio de Dirección de Arte. Pinzón Restrepo y Vargas Vargas (2024) desarrollaron visualizaciones para el dulce de corozo como cliente ficticio en su proyecto académico.

3. Intervención post-generativa: competencia para modificar selectivamente elementos en imágenes de IA para alinearlos con códigos culturales locales.

Pinzón Restrepo y Vargas Vargas (2024) desarrollaron visualizaciones para el dulce de corozo como cliente ficticio en su proyecto académico (**figura 3**). Este trabajo ejemplifica la complejidad de esta hibridación. Los estudiantes enfrentaron el desafío de reproducir fielmente las texturas y los colores específicos del producto mientras creaban una narrativa visual que conectara las ciudades del interior con referencias costeras auténticas.

Su estrategia involucró lo que denominamos como “*prompting* visual invertido”: partir de descripciones detalladas del producto real para generar imágenes base, seguido de intervenciones fotográficas específicas para ajustar elementos culturalmente relevantes. Este proceso evidencia cómo los estudiantes desarrollaron capacidades para utilizar la IA como punto de partida generativo, pero manteniendo un control conceptual y cultural sobre el resultado final.

La evidencia de este caso confirma que la contextualización cultural representa una competencia distintivamente humana en procesos de hibridación creativa. Los estudiantes no sólo aprendieron a compensar limitaciones de IA, sino que desarrollaron capacidad para aprovechar estratégicamente estas limitaciones como oportunidad para aportar valor diferencial mediante conocimiento cultural situado.

Resultados y reflexiones

El análisis de las experiencias pedagógicas implementadas a lo largo de tres niveles formativos revela transformaciones significativas en la comprensión de los procesos creativos por parte de los estudiantes, así como el desarrollo de competencias distintivas para la hibridación creativa. Los hallazgos se organizan en tres dimensiones principales que dialogan de manera productiva con la literatura sobre creatividad computacional y pedagogía del diseño.

Transformaciones en la comprensión de la creatividad y la autoría

La interacción sostenida con herramientas de IA generativa provocó una evolución conceptual notable en cómo los estudiantes comprenden la creatividad y la autoría. Esta transformación se manifestó de manera consistente a través de los tres niveles formativos, evidenciando un patrón de desarrollo que puede sistematizarse.

- **Inicial:** los estudiantes ingresaban con concepciones románticas de la creatividad centradas en la originalidad individual y la inspiración espontánea, coherentes con lo que Negus & Pickering (2004) denominan “mitología del genio creativo”.
- **Intermedia:** la confrontación con las capacidades generativas de IA provocaba inicialmente ansiedad sobre el valor de la intervención humana, seguida de experimentación exploratoria con diferentes niveles de dependencia algorítmica.
- **Avanzada:** los grupos evidenciaron una comprensión más sofisticada que enfatizaba aspectos como:
 - *Valoración de la intencionalidad sobre la originalidad:* los estudiantes entendieron que la creatividad se define por crear con propósito claro y relevancia contextual, más que por la novedad absoluta.
 - *Priorización del criterio sobre la producción:* creciente apreciación del valor del juicio selectivo, reconociendo que la creatividad implica saber qué buscar, qué seleccionar y qué modificar.
 - *Énfasis en la contextualización cultural:* comprensión de que la verdadera creatividad reside en conectar propuestas visuales con contextos culturales específicos.

Esta evolución conceptual representa un alejamiento tanto del determinismo tecnológico como del excepcionalismo humano ingenuo, hacia una comprensión más matizada donde creatividad humana e IA se entienden como potencialmente complementarias. Los estudiantes desarrollaron lo que podríamos denominar “alfabetización crítica en creatividad híbrida”: la capacidad

para evaluar cuándo, cómo y por qué integrar herramientas algorítmicas en procesos creativos específicos.

Desarrollo de competencias metacognitivas

Un hallazgo particularmente significativo fue el desarrollo acelerado de competencias metacognitivas en estudiantes que participaron en experiencias con IA generativa. La necesidad de articular de forma verbal las instrucciones precisas para sistemas de IA (*prompt engineering*) y evaluar críticamente los *outputs* funcionó como catalizador para hacer explícito el conocimiento implícito sobre principios de diseño, códigos visuales y estrategias comunicativas.

Las observaciones participantes y los *debriefings* grupales documentaron desarrollo notable en tres capacidades específicas:

1. *Articulación conceptual refinada*: mayor precisión al expresar verbalmente conceptos visuales e intenciones creativas. Los estudiantes reportaron que el proceso de crear *prompts* efectivos los obligaba a clarificar ideas que antes permanecían intuitivas.
2. *Capacidad analítica aumentada*: habilidad para descomponer piezas visuales en elementos constitutivos y entender sus interrelaciones. La evaluación crítica de *outputs* de IA desarrolló criterios más sofisticados para el análisis visual.
3. *Autoconciencia del proceso*: mayor claridad sobre fortalezas, limitaciones y preferencias creativas propias. La comparación constante entre intención humana y resultado algorítmico facilitó autoreflexión sobre el proceso creativo personal.

Estas competencias metacognitivas trascienden el dominio específico de herramientas de IA, constituyendo habilidades transferibles fundamentales para la práctica profesional en dirección de arte. Como sugiere Schön (1987) en su análisis del profesional reflexivo, la capacidad para reflexionar sobre la propia práctica constituye una competencia clave para la adaptación a contextos cambiantes.

La evidencia sugiere que la interacción crítica con IA puede funcionar como “espejo cognitivo” que revela aspectos del proceso creativo humano que normalmente permanecen tácitos, proporcionando oportunidades únicas para el desarrollo de competencias metacognitivas.

Patrones emergentes de hibridación creativa

El análisis transversal de proyectos desarrollados en los tres niveles reveló la emergencia de patrones distintivos de hibridación creativa. El más significativo y consistente fue el que se denominó “contextualización cultural de *outputs* genéricos”: la modificación estratégica de elementos en imágenes generadas por IA para dotarlas de relevancia cultural específica.

Este patrón operaba mediante tres estrategias principales:

1. *Intervención simbólica*: modificación de elementos visuales específicos para incorporar códigos culturales locales.
2. *Recontextualización narrativa*: inserción de productos o personajes generados por IA en escenarios culturalmente específicos.
3. *Hibridación estética*: combinación de estilos algorítmicos con referencias visuales de tradiciones locales.

La contextualización cultural emergió como competencia clave en la dirección de arte con IA, demostrando el valor insustituible del conocimiento cultural situado. Este hallazgo dialoga productivamente con la literatura sobre diseño decolonial (Escobar, 2018) y epistemologías del Sur (Santos, 2009), sugiriendo que la hibridación creativa puede constituir una estrategia para resistir la homogeneización cultural inherente en sistemas de IA entrenados con datos hegemónicos.

Además, se identificó un patrón secundario de “iteración crítica”: ciclos de generación algorítmica seguidos de evaluación humana y refinamiento conceptual. Los estudiantes desarrollaron intuitivamente rutinas

de trabajo que alternaban entre exploración expansiva mediante IA y síntesis crítica mediante criterio humano, maximizando las fortalezas distintivas de cada componente.

Marco metodológico para la integración pedagógica de IA

Basado en las reflexiones derivadas de esta indagación propongo un marco metodológico para la integración de herramientas de IA generativa en la formación de directores de arte, estructurado en tres dimensiones: principios pedagógicos fundamentales, estrategias didácticas específicas y sistema de evaluación.

Principios pedagógicos fundamentales

1. *Primacía del propósito comunicativo*: mantener el foco en los objetivos comunicacionales por encima de la espectacularidad técnica o estética.
2. *Integración progresiva*: introducir herramientas de IA de manera gradual, alineada con el desarrollo de criterio estético y pensamiento crítico.
3. *Metacognición activa*: fomentar constantemente la reflexión sobre el proceso creativo y las decisiones tomadas.
4. *Contextualización cultural*: enfatizar la importancia de adaptar propuestas visuales a contextos culturales específicos.
5. *Experimentación dirigida*: promover la exploración de diferentes balances de intervención humana/algorítmica con objetivos de aprendizaje claros.

Estrategias didácticas basadas en la secuencia de pedagogía conceptual

Siguiendo el octágono de la secuencia didáctica propuesto por la pedagogía conceptual, se proponen estrategias específicas para cada fase:

Fase afectiva

1. *Sensibilización tecnológica*: exposición guiada a las posibilidades y limitaciones de las herramientas de IA.
2. *Modelación crítica*: demostración de cómo un director de arte profesional interactúa críticamente con herramientas de IA.
3. *Motivación contextual*: vinculación de las herramientas con desafíos comunicacionales auténticos y relevantes.

Fase cognitiva

1. *Categorización de funciones de IA*: comprensión de las diferentes aplicaciones de IA en el proceso creativo.
2. *Análisis comparativo estructurado*: contraste sistemático entre propuestas humanas, algorítmicas e híbridas.
3. *Conceptualización de la hibridación creativa*: desarrollo de modelos mentales para entender la complementariedad entre creatividad humana y IA.

Fase expresiva

1. *Aplicación contextualizada*: utilización de herramientas de IA en proyectos con relevancia cultural y comunicacional específica.
2. *Documentación reflexiva*: registro del proceso, decisiones y aprendizajes durante el trabajo con IA.
3. *Transferencia a problemas auténticos*: aplicación de lo aprendido en contextos profesionales reales.

Sistema de evaluación

El sistema de evaluación propuesto se alinea con la pedagogía conceptual, valorando:

1. *Comprensión conceptual*: capacidad para explicar y defender decisiones creativas con claridad y profundidad.
2. *Coherencia propósito-resultado*: alineación entre la intención comunicativa declarada y el producto final.

3. *Relevancia contextual*: adecuación de las propuestas a contextos culturales, sociales y de mercado específicos.
4. *Integración estratégica*: uso juicioso de herramientas de IA alineado con objetivos comunicacionales.
5. *Autoevaluación metacognitiva*: capacidad para reflexionar críticamente sobre el propio proceso creativo.

Este marco no prescribe una fórmula única para integrar IA en la formación de directores de arte, sino que ofrece principios adaptables a diversos contextos educativos y niveles de acceso tecnológico. Su implementación debe considerar las particularidades institucionales, curriculares y del cuerpo estudiantil específico.

Conclusiones

Esta indagación práctica docente ha explorado las dinámicas emergentes entre creatividad humana e inteligencia artificial en la formación de directores de arte en la Fundación Universitaria Los Libertadores, documentando experiencias pedagógicas implementadas en tres niveles formativos con estudiantes de diseño gráfico. Las reflexiones revelan que, más allá de la dicotomía entre adopción acrítica o rechazo tecnofóbico, existe un espacio fértil para la “hibridación creativa” —procesos donde la sensibilidad, el criterio y la intencionalidad humana se complementan con las capacidades generativas de la IA.

Las experiencias implementadas demuestran que la interacción crítica con herramientas de IA puede catalizar el desarrollo de competencias metacognitivas valiosas, promoviendo una comprensión más sofisticada de los procesos creativos y fomentando la capacidad de articular conceptualmente decisiones de diseño. Asimismo, hemos identificado cómo la contextualización cultural emerge como un patrón de hibridación creativa particularmente valioso en nuestro contexto.

Los hallazgos sugieren que la formación con hibridación creativa puede constituir una respuesta pedagógica efectiva a los desafíos que plantea la integración

de IA en campos creativos, especialmente en contextos donde la relevancia cultural y la contextualización local representan valores distintivos. La evidencia indica que estudiantes formados bajo este enfoque desarrollan capacidades para aprovechar las fortalezas de la IA generativa mientras mantienen control conceptual y cultural sobre sus propuestas.

En última instancia, esta indagación sugiere que el valor distintivo de la dirección de arte en la era de la IA no reside en la capacidad técnica para generar imágenes —un territorio donde los algoritmos avanzan velozmente— sino en habilidades fundamentalmente humanas: la sensibilidad contextual, el juicio estético informado, la capacidad de dotar de propósito significativo a las creaciones visuales y la habilidad para articular narrativas coherentes a través de diversos medios y plataformas. La formación de directores de arte debe, por tanto, enfocarse en cultivar estas capacidades mientras fomenta una relación reflexiva y estratégica con las herramientas tecnológicas en constante evolución.

Esta investigación contribuye al campo emergente de estudios sobre creatividad híbrida desde una perspectiva pedagógica contextualizada, ofreciendo evidencia empírica que puede informar el desarrollo curricular en programas de diseño gráfico latinoamericanos. Las limitaciones del estudio señalan la necesidad de investigaciones futuras que validen la transferibilidad de estas estrategias pedagógicas en diferentes contextos institucionales y culturales. ●

Referencias

- Áreas Ardila, C. A. (2024). *Visualización de productos gastronómicos colombianos mediante IA generativa* [Trabajo académico no publicado]. Fundación Universitaria Los Libertadores.
- Benjamin, R. (2019). *Race after technology: Abolitionist tools for the new jim code*. Polity Press.
- Birhane, A., & Caliskan, A. (2023). Cultural bias and representation in AI systems. *Nature Machine Intelligence*, 5 (2), 145-157.
- Boden, M. A. (1990). *The creative mind: Myths and mechanisms*. Basic Books.

- Boden, M. A. (2004). *The creative mind: Myths and mechanisms* (2nd ed.). Routledge.
- Cross, N. (2006). *Designerly ways of knowing*. Springer-Verlag.
- Csikszentmihalyi, M. (1996). *Creativity: Flow and the psychology of discovery and invention*. HarperCollins.
- Davis, N. (2013). Human-computer co-creativity: Blending human and computational creativity. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence and Interactive Digital Entertainment*, 9(1), 9-12.
- De Zubiría, J. (2007). *Los modelos pedagógicos: Hacia una pedagogía dialogante*. Cooperativa Editorial Magisterio.
- Escobar, A. (2018). *Designs for the pluriverse: Radical interdependence, autonomy, and the making of worlds*. Duke University Press.
- García, M., & Rodríguez, L. (2022). Diseño gráfico en Colombia: Entre la tradición y la innovación tecnológica. *Revista Colombiana de Diseño*, 8(2), 45-62.
- Glaveanu, V. P. (2014). *Distributed creativity: Thinking outside the box of the creative individual*. Springer.
- Goldberg, E. (2019). *Creatividad. El cerebro humano en la era de la innovación*. Editorial Crítica.
- Guallar, J. y Lopeosa, C. (2023). Inteligencia artificial, desinformación y aspectos éticos. En M. Ribera y O. Díaz (eds.), *ChatGPT y educación universitaria* (pp. 105-118). Ediciones de la Universidad de Barcelona.
- Hernández Parra, N. y González Bertieri, M. N. (2023). *Revestimientos fotoluminiscentes. Una propuesta desde la hibridación creativa con IA* [Trabajo académico no publicado]. Fundación Universitaria Los Libertadores.
- Huertas Otálora, D. M., Montaña Cano, L. S. y Sarmiento Izquierdo, M. A. (2024). *Desarrollo narrativo transmedia mediante storyboard generativo* [Trabajo académico no publicado]. Fundación Universitaria Los Libertadores.
- Irani, L., Vertesi, J., Dourish, P., Philip, K., & Grinter, R. E. (2010). Postcolonial computing: A lens on design and development. *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1311-1320.
- Leach, J. y Leach, C. (2021). Cognitive hybridization: A machine-human hybrid approach to creative thought. *Frontiers in Psychology*, 12, 641448. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.641448>
- Manovich, L. (2020). *Cultural analytics*. MIT Press.
- Negus, K., & Pickering, M. (2004). *Creativity, communication and cultural value*. SAGE Publications.
- Noble, S. U. (2018). *Algorithms of oppression: How search engines reinforce racism*. NYU Press.
- Novoa Muñoz, M. (2022). Aprender del Sur Global: Chile y Australia. *Diseño y Comunicación*, 15(3), 18-26.
- Pérez-Bustos, T. (2022). Methodological hybridity in computational creativity. *Design Studies*, 78, 101077. <https://doi.org/10.1016/j.destud.2022.101077>
- Pinzón Restrepo, D. A. y Vargas Vargas, L. J. (2024). *Visualización del dulce de corozo mediante herramientas de IA generativa* [Trabajo académico no publicado]. Fundación Universitaria Los Libertadores.
- Ribera, M. y Díaz, O. (2023). Introducción. En M. Ribera y O. Díaz (Eds.), *ChatGPT y educación universitaria* (pp. 11-33). Ediciones de la Universidad de Barcelona.
- Rotger, M. (2018). *Neurociencias Neuroaprendizaje. Las emociones y el aprendizaje*. Editorial Brujas.
- Santos, B. D. S. (2009). *Epistemologies of the South: Justice against epistemicide*. Paradigm Publishers.
- Schön, D. A. (1987). *The reflective practitioner: How professionals think in action*. Basic Books.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
- Wiggins, G. A. (2006). A preliminary framework for description, analysis and comparison of creative systems. *Knowledge-Based Systems*, 19(7), 449-458.

Suspensión de matrices de control a través del tacto

Artes electrónicas como otros modos de configurar cuerpo y sentido

Suspension of control matrices through touch. Electronic arts as other modes of configuring body and sense

JUAN MICELI¹

Resumen

Este trabajo de investigación-creación parte del tacto en sentido expandido (referido a la práctica específica y performática de arte multimedia), como movimiento e interfaz que genera mundo y que creo que tiene el potencial de hacernos más felices, liberándonos de algunas matrices de control. A través del tacto —que es básicamente relación entre— indago en los modos de mediar la existencia y transformarla (y simultáneamente transformarnos) a través de un amplio espectro de técnicas, procedimientos, máquinas y artes. Este trabajo comienza con la suspensión como acción que desactiva la segmentación cartesiana de los sentidos como diferenciados y apunta a expandir la pregunta acerca de las relaciones entre prácticas artísticas y felicidad, y entre imagen y técnica-tecnología. Para ello propongo el concepto de *artécnica*, pensado como una manera de establecer un diálogo irrenunciable entre el hacer y el pensar. La investigación se propone profundizar en los modos de plantear dicha relación y el potencial de la práctica de transformar “las dificultades en medios”. Con un enfoque experiencial, de

pensamiento situado, me propongo trabajar con conceptos que dimanen de la sociología y de la teoría del arte, así como con aquellos generados a partir de la práctica entre arte y técnica. La suspensión indaga en la dimensión político-afectiva de las artes electrónicas y explora la háptica en tanto potencial de otros tipos de percepción.

Palabras clave • artécnica, arte electrónico, arte generativo, inteligencia artificial, tacto

Abstract

This research-creation project emerges from an expanded notion of touch —understood as a specific, performative practice within multimedia art— as both movement and interface that generates worlds. I propose that this approach holds the potential to increase happiness by liberating us from certain control matrices. Through touch —fundamentally a relational act— I explore modes of mediating existence and transforming it (while simultaneously transforming

¹ JUAN MICELI | Magister en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas • Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires, Argentina • <https://orcid.org/0000-0001-9960-3095> • juan.miceli@gmail.com

FECHA DE RECEPCIÓN: 28 de febrero de 2025 • FECHA DE ACEPTACIÓN: 9 de junio de 2025.

Citar este artículo como: MICELI, J. (2025). Suspensión de matrices de control a través del tacto. Artes electrónicas como otros modos de configurar cuerpo y sentido. Revista *Nodo*, 19(38), enero-junio, pp. 25-38. doi: 10.54104/nodo.v19n38.2177

ourselves) via a broad spectrum of techniques, procedures, machines, and arts. This work begins with suspension as an action that disrupts the Cartesian segmentation of the senses as distinct categories, aiming to expand the inquiry into the relationships between artistic practices and happiness, and between image and technique-technology. To this end, I introduce the concept of *artécnica* (art-technique), conceived as a way to establish an indispensable dialogue between making and thinking. The research seeks to deepen our understanding of this relationship and the potential of practice to transmute “difficulties into means”. Adopting an experiential, situated-knowledge approach, I engage with concepts drawn from sociology and art theory, as well as those generated at the intersection of art and technique. *Suspensión* investigates the political-affective dimension of electronic arts and explores haptics as a gateway to alternative modes of perception.

Keywords • *artecnic*, electronic art, generative, touch, artificial intelligence

Introducción

En este trabajo me propongo especular acerca de las múltiples resonancias entre el trabajo con técnicas y tecnologías surtidas mediadas por el tacto (cerámica, inteligencia artificial y programación creativa) y mi investigación de tesis de doctorado en Artes y Tecnoestéticas (UNTref). La hipótesis del mismo es que nuestra práctica de artistas (electrónicos) tiene el potencial de hacernos más felices colectivamente a partir de suspender e invertir ciertas matrices de control, tecnologías de gobierno y procesos de programación vinculados al dualismo que modelan nuestra vida y de los que somos efecto. Propongo profundizar en los conceptos de tacto, precariedad y tecnoestética, que pueden ser muy útiles para intentar disolver dicotomías y oposiciones que obstruyen el acceso a la felicidad. El problema que mueve este artículo es una reflexión sobre los modos de tejer un bienestar colectivo en un

contexto que, por motivos diversos, se presenta hostil y desafiante. Me pregunto si nuestra práctica es capaz de desclasificar ciertas matrices de control y procesos de programación que sostienen el *statu quo*, que modelan nuestra vida y confinan nuestro hacer a un límite muy estrecho. Asimismo, propongo desentendernos de la idea de que lo que hacemos son prácticas “sólo artísticas”. Un ejemplo concreto: el 26 de febrero de 2025, Donald Trump publicó un video hecho con IA en el que se lo ve compartiendo tragos con Elon Musk, entre odaliscas, globos y suvenires con la forma de su cabeza (**imagen 1**). Está claro que la disputa por el sentido es (también) en el terreno de la tecnología como disparador de mundos.

Como artista me pregunto qué posibilidades existen de desincorporar la escisión como tecnología entre cuerpo y mente, sobre la que se basan otras que recorreremos en este artículo. Me interesa rastrear operaciones de escisión “fundantes” y ver de qué modo podría nuestra práctica desnaturalizarlas. Esto implica pensar y experimentar íntimamente el alcance performativo de nuestras prácticas y de las tecnologías, entendiéndolas como en con-tacto con su época y contexto.

En la **imagen 2** se puede observar cómo los rayos X, el video generativo y el calco cerámico dan cuenta de mi rostro, desplegando su no univocidad. Me pregunto si desde las artes electrónicas de fines del siglo XX y principio del XXI podemos seguir pensando estas tecnologías como herramientas neutrales. Tal vez es momento de que nos arriesguemos a abrazarlas en su complejidad, es decir, en tanto tecnologías de subjetivación y gobierno.

Me interesa trabajar en la zona de confluencia entre el arte (vinculado estereotipadamente al cuerpo) y la técnica (asociada jerárquicamente a la mente), porque creo que en esa separación —al igual que en cuerpo/mente— se apoyan otras. Al respecto acuñé el concepto *artécnica*,¹ trabajando como investigador en la

¹ Desarrollé la noción de *artécnica* en la tesis de maestría y actualmente estoy trabajando en su fundamentación. Al inicio implicaba pensar la confluencia arte y técnica o tecnología en la práctica de arte electrónico como algo inevitable, imposible de

Imagen 1 | Still del video generado por IA en el que se ve a Donald Trump junto a Elon Musk en Gaza. https://www.youtube.com/watch?v=6S_IA5-CfPk

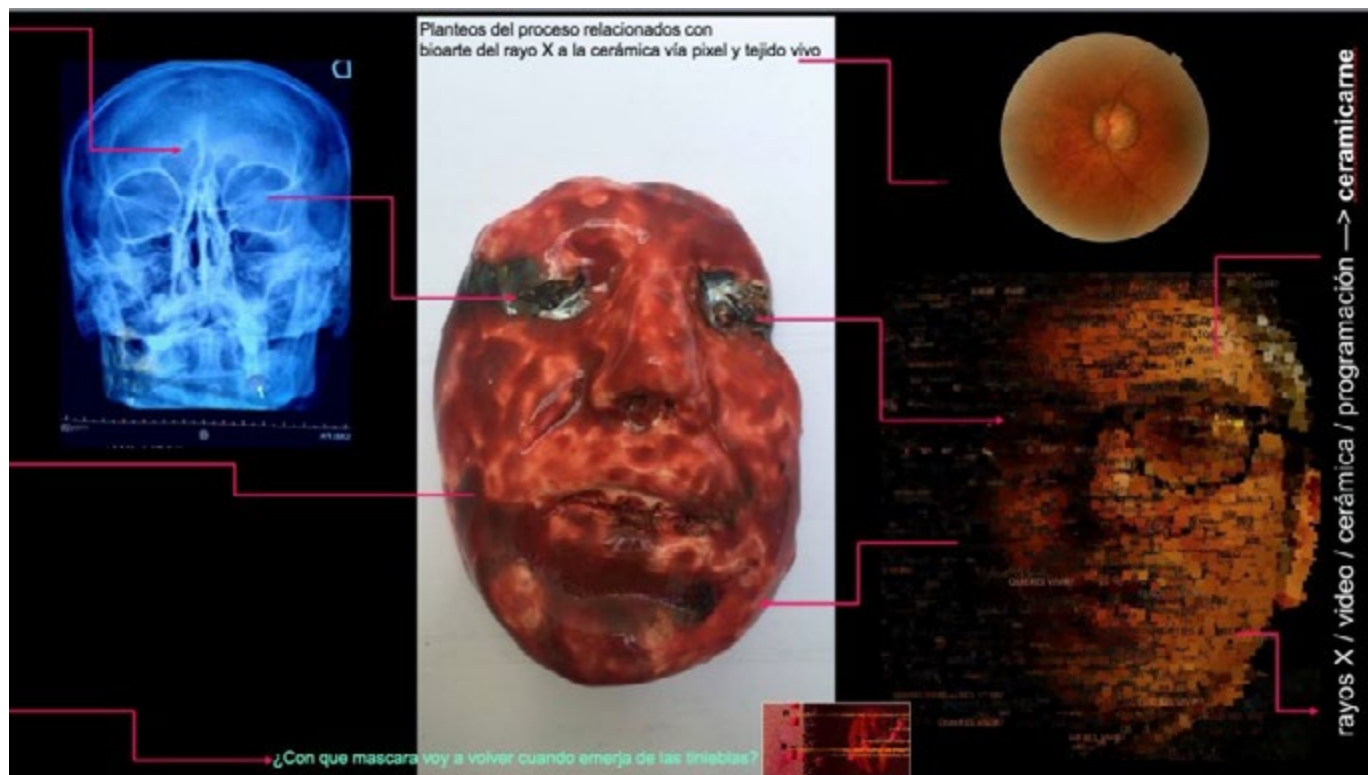

Imagen 2 | Vínculos entre materialidades e identidades. Tensión entre materialidades como identidades: arcilla, rayos X, video generativo, tomografía. Juan Miceli, 2018. Ver video Filtrónica (https://www.youtube.com/watch?v=eY5xLG_BmeM).

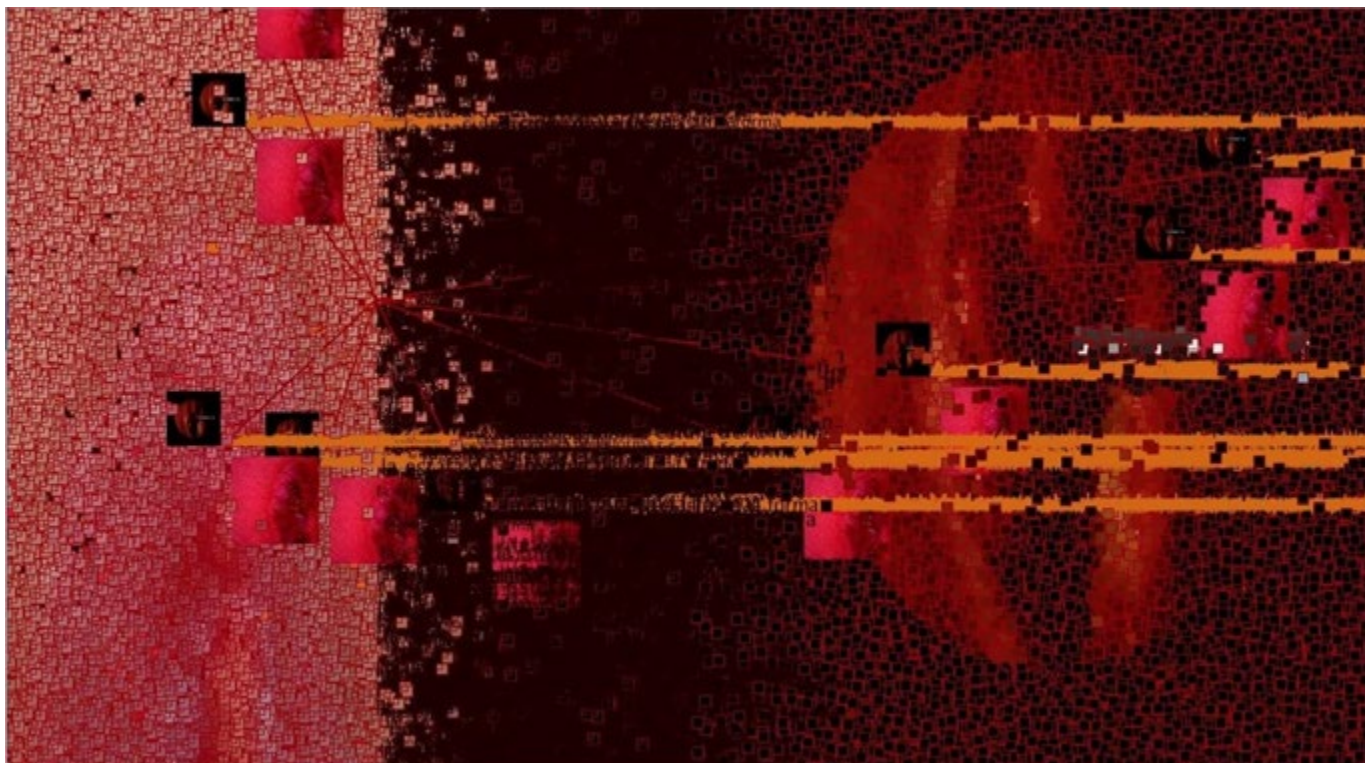

Imagen 3 | Generativo real: tensión videogenerativa y carne a partir de una herida propia. ¿Puede el código reconstruir?

Universidad de Concordia (Montreal) durante 2023, mientras cursaba en línea el seminario de Claudia Kozak del doctorado en Artes y Tecnoestéticas (UNTref), que fue un contexto de gran estímulo para el desarrollo de esta idea. Defino este concepto como la superficie de contacto entre arte y técnica, que se da en la práctica de artes electrónicas en Latinoamérica, en la que ambas se imbrican de un modo particular generando una zonal liminal o identidad-otra que es simultáneamente ambas, pero ninguna de las dos exclusivamente.

Como artista e investigador latinoamericano que se pregunta cómo ser más felices, me interesa saber cuáles son los patrones de nuestras relaciones jerárquicas y qué posibilidades existen de desincorporar la men-

separar. Por otro lado, proponía recuperar conceptualmente la noción de arte (electrónico) para redefinirlo en dicha confluencia. Se basa en gran medida en la convicción de que la práctica genera herramientas conceptuales. La intención es continuar con ese trabajo como parte de la investigación de doctorado, pero expandiéndolo a partir de la noción de tacto entre ambas dimensiones.

cionada escisión en la que se sostienen las dualidades amo-esclavo, empresa-cliente, humano-animal, conquistador-conquistado contenidas en la que divide el cuerpo de la mente (o alma). A partir de dicha escisión “se efectúa una concatenación de tres operaciones distintas: diferenciar, oponer, jerarquizar en un abrir y cerrar de ojos” (Bardet, 2021: 30).

Me interesa el tacto en tanto zona liminal no escindida en un espectro amplio, es decir, cómo confluyen nuestras prácticas, las matrices de control y los cuerpos, tecnología y carne (**imagen 3**). Creo que una mirada tecno-estética (que asuma su precariedad y dimensión háptica) ayudaría a disolver esas oposiciones que construyen hegemonía. Asimismo, la idea de artécnica puede aportar una perspectiva útil desde el lugar de los artistas, invitándonos a revisar conceptos muy embebidos en la tradición artística. Tomo como ejemplo la perspectiva monocular renacentista (siglos XV/XVI) como agente codificador de “lo que veo”. A la vez que provee un sistema de herramientas para “representar lo que vemos”, es también ordenador, grilla,

agente de escisión de la imagen y de separación sujeto-objeto. Así como construyo una técnica de visión, me propongo indagar, experimentar y analizar el trabajo con IA, redes neuronales, video generativo y programación como zona liminar en la práctica de arte electrónico y multimedia en Latinoamérica. A partir de allí propongo una mirada y una acción hápticas, vinculadas simultáneamente a la construcción de nuevas posibilidades de existencia de lo viviente y a un proceso de gubernamentalización y modelado de la población.

Para ello, sigo indagando en conceptos que se desprenden de la práctica artística y que fundamentan este proceso de investigación-creación: suspensión² y ar-técnica³.

La suspensión como motor de des/clasificación

Retomando, propongo la investigación-creación como un modo de la práctica artística en tanto motor de desclasificación: cuando entreno una red neuronal es claro que, simultáneamente, ésta me entrena a mí. Sospecho que jaquear ese esquema —como lo he mencionado antes— podría ser un modo de acceso a la felicidad. Retomo la práctica de suspensión y descubro que ya no es lo mismo que en experiencias previas, porque la relación tiempo-espacio vuelve a modificarse. Así como en el trabajo de tesis de maestría sostuve que esta práctica generaba tiempo y espacio entendidos como algo no dado *a priori*, la experiencia se reconceptualiza hecha en *Interfaz inversa*. Allí profundizaba en

² Acción corporal proveniente del yoga Iyengar que consiste en colgarse de modo invertido durante lapsos de catorce minutos aproximadamente. Esta práctica genera la sensación de que el tiempo y el espacio no son datos dados *a priori*, sino que se construyen a partir del movimiento corporal.

³ Este concepto aparece inicialmente en *Interfaz inversa*, la tesis de maestría en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas dirigida por Andrés Rodríguez y Mariela Yeregui, en el capítulo del mismo nombre. En esa publicación se pueden encontrar los vínculos con otros conceptos de la historia del arte y de la estética como *tecnopoéticas*, *tekné*, etcétera. <https://ceiarteuntref.edu.ar/2024/07/interfaz-inversa-i-i-juan-miceli/>

el enfoque que vincula la suspensión como generadora de pensamiento y acción simultáneamente. En ese sentido, y en relación con el video generativo, me interesa plantear la cuestión de que lo generativo es un fenómeno corporal antes que informático. Planteo expandir la idea de lo generativo y desmarcarlo del terreno excluyente del mundo digital-IA. En el video *Lenta cancelación del futuro*⁴ programo con Java (**imagen 3**) la regeneración de una herida puntual que puede ser “curada” por quien interactúa con el video. La insistencia en mediar la carne con tecnologías diversas como microscopios USB, tomografías y videodeglusiones es seguir proponiendo acciones de suspensión e inversión de aquello que naturalizamos. Parte de este proceso consiste en expandir el concepto de “artificial” a los modos de relación en agrupaciones de artistas, que podrían pensarse como artécnicas.

En tanto no hay inteligencia que no sea ARTI-ficial, me propongo instalar la noción de potencial de cambio y diferenciación de la matriz binaria, teniendo en cuenta que si la máquina de mirar renacentista es inseparable de la noción de antropocentrismo, habría que preguntarnos qué conceptos resuenan en las prácticas digitales y en los sesgos que se generan en la imaginaria de una época. Estos ejercicios que crean nuevas perspectivas concretas y construyen relaciones entre técnicas me llevan a pensar que la grilla del siglo XVI utilizada por Durero es una prehistoria de la digitalización,⁵ del mismo modo que la perspectiva en tanto máquina de mirar define el origen de la idea de ordenador.

Pero retomo algo problemático: como cualquier matriz de control, el dualismo cartesiano nos acecha tanto como nos potencia. Desde el siglo XVII ha construido (y destruido) espacio, tiempo y cuerpo. Nos ha formado, creando mundo. Al respecto, dice Deleuze, adelantándose a las IA de hoy:

⁴ Edición en video monocal de video generativo y registro con microscopio USB (2018). <https://www.youtube.com/watch?v=wcwNsckDmd8>

⁵ Para quienes pueda interesarle el tema, esta idea se puede encontrar esarrollada a lo largo de *Interfaz inversa*, mi tesis de maestría en artes electrónicas. <https://ceiarteuntref.edu.ar/2024/07/interfaz-inversa-i-i-juan-miceli/>

Los encierros son *moldes* o moldeados diferentes, mientras que los controles constituyen una *modulación*, como una suerte de moldeado auto deformante que cambia constantemente y a cada instante, como un tamiz cuya malla varía en cada punto (Deleuze, 1995: 279).

Los dispositivos de disciplina y/o control no son simplemente perjudiciales —aunque sea muy tentador reducirlas sólo a eso—, sino sumamente disparadoras y generadoras de mundos e imaginarios. Tomo el momento de quiebre que produjo la irrupción de la fotografía como medio. En *El cuerpo y el archivo* (1986), Alan Sekula sostiene que la fotografía no se opuso a la cultura tradicional estática, sino que puso en evidencia la posibilidad de que esta nueva manifestación —tan artística como técnica— dejara atrás a las instituciones culturales que la preexistían. En ese sentido, su aparición da cuenta de sus aspectos contemplativos y per-

formativos de modo intrínseco. Asimismo, está imbricada en la clase burguesa y es, al igual que el cine, de origen doble: entretiene y performa, es decir, transforman la realidad o el entorno. Al respecto recordemos cómo el primerísimo primer plano cinematográfico desencarnó el rostro del cuerpo, creando un valor de libre circulación y sentido como nunca antes había ocurrido. Podríamos decir lo mismo de la inteligencia artificial entendida como interfaz que regula y modifica *inputs* y *outputs*, y como algo que aprende.

En su artículo “La sexualidad del rostro: revelación artificial y desprogramación material” (2020), Cristina Voto propone, desde una perspectiva de género, un análisis semiótico de la performatividad de la visión artificial en el ámbito de la producción de imágenes en la era digital. Voto pone en diálogo la investigación basada en la inteligencia artificial *Deep Neural Networks are More Accurate Than Humans at Detecting Sexual Orientation From Facial Images*, de Michal Kosinski y

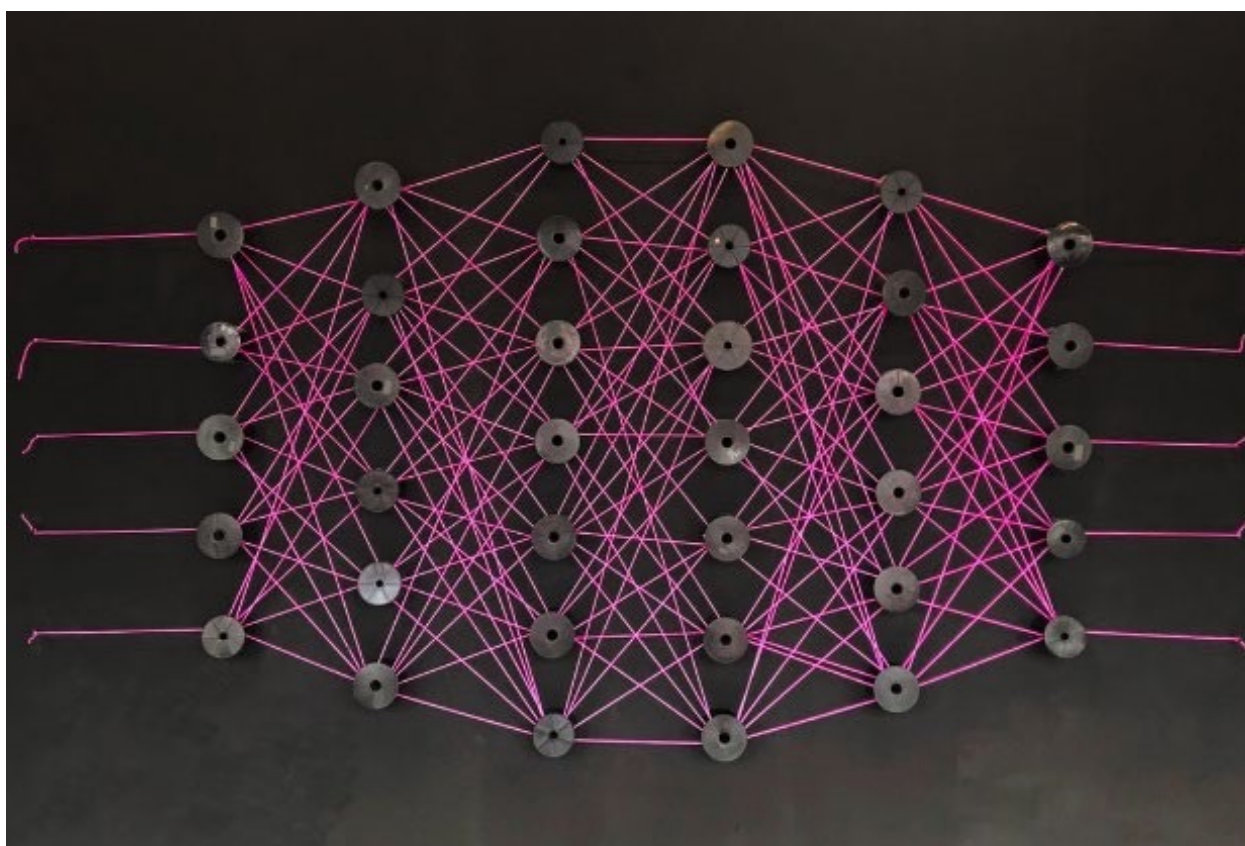

Imagen 4 | Felipe Rivas San Martin, *Algoritmos Queer*.

Yilun Wang (Universidad de Stanford), y la exhibición *Sexo, imagen y algoritmos: homosexual data*, del artista chileno Felipe Rivas San Martín. Esto se da a través de un proceso de transducción en el que el *paper* de Kosinski y Wang (basado en la “detección de homosexualidad a partir de utilizar —como material de visión artificial— imágenes provenientes de plataformas de citas”) deviene instalación, muestra de arte. Creo que lo que hace el artista es claramente un proceso de des/clasificación de matrices de control a través de una acción de re-materialización (**imagen 4**).

Me interesa poner en diálogo este contenido con el de Maria Giulia Dondero: ambas autoras señalan algo que parece desdibujarse habitualmente: por un lado, el carácter performativo de la inteligencia artificial (redes neuronales generativas adversarias) —y en particular del enfoque cuantitativo y computacional de la visión artificial—, y por el otro, el giro material propuesto por el artista chileno Felipe Rivas San Martín (**imagen 4**) que, a partir de sus obras, genera un proceso de desclasificación de la visión artificial —de rostros en su caso— y traza líneas de parentesco. Me refiero al que se da entre género, industria textil y delimitación de la propiedad privada (alambre de púas).

En ese hacer encuentro ecos del concepto de Aby Warburg, forma patica. En la contundencia de la imagen que cruza red neuronal con telar resulta evidente la imposibilidad de reducir cualquier obra a sus caracteres cuantitativos. También se presenta como una imagen de red neuronal completamente diferente a la que cualquiera de nosotros se haya hecho mientras leía.

Retomo la cuestión de que aquello que naturalizamos es sostenido de las maneras más diversas, no sólo coercitivamente. Un fenómeno claro es lo que Cusicanqui llama *colonialismo interno*. Me urge poner este proceso en diálogo con algunos relatos de la conquista como *El corazón de las tinieblas*, de Joseph Conrad (Ucrania, 1857-Reino Unido, 1924) para dar cuenta de cómo el arte se nutre de estas imágenes y las transforma en canon, reforzando la necesidad de percibir la colonización como experiencia estética de precariedad. En ese sentido creo que la triangulación de tacto, precariedad y tecnoestética conforman un nodo intere-

sante para cambiar esas perspectivas, de un modo afín a colgarse de modo invertido.

Fue preciso que el cuadro del rey tocara la playa americana y que los estilos arquitectónicos europeos intentaran imponerse a los ladrillos locales para poner en perspectiva la noción de precariedad, performando un barroco-otro. Esa noción de precariedad impuesta en la conquista podría volverse una potencia cuando se la resignifica, desmarcándose del canon a través de una dimensión tecnoestética concreta. Del mismo modo, experimentar la percepción como un fenómeno háptico —es decir, no dividido en cinco sentidos— podría desincorporar la escisión en la que fuimos entrenados.

En 2024, en el programa de Arte Ciencia Presente Continuo, en el que tuvimos la oportunidad de tomar clases con referentes como Marcela Armas (México, 1949), Mónica Bello (España, 1973) y Óscar Santillán (Ecuador, 1980), nos dieron acceso a plataformas como Midjourney, Runway y otras, para experimentar con Inteligencia Artificial. Era bastante claro que mientras se nos decía que “entrenáramos” a la IA, nosotros estábamos siendo entrenados de un modo particular por agentes no-humanos.

Estas prácticas experimentales se vinculan con un tipo de tacto (literal) en tanto tipean *prompts* que, simultáneamente, generan la imagen (pensada como *output* tecnoestetico inseparable de su fuente) y modulan nuestra imaginación y nuestros cuerpos (conjurando cualquier vestigio de precariedad). En ese sentido, la suspensión es un modo de pararnos (y experimentar de otro modo) las tres dimensiones mencionadas. Probablemente en esa conjunción se encuentre la base para operaciones de desclasificación más complejas.

Al respecto, insisto en el sentido multidireccional del tacto —que excede al resto de los sentidos, incluyéndolos— y su carácter tecno-estético, o al menos, investigarlo desde mi práctica (**imagen 5**). Me pregunto si se puede tener un acercamiento fanerotécnico⁶ al

⁶ Se dice —en el marco teórico simondoniano— acerca de un dispositivo, práctica o artefacto que manifiesta visiblemente los procesos de individuación técnica y perceptiva, revelando la interioridad funcional o simbólica de lo técnico.

Imagen 5 | Video generativo a partir de la suspensión, que se activa por el tacto y el sonido (2018).

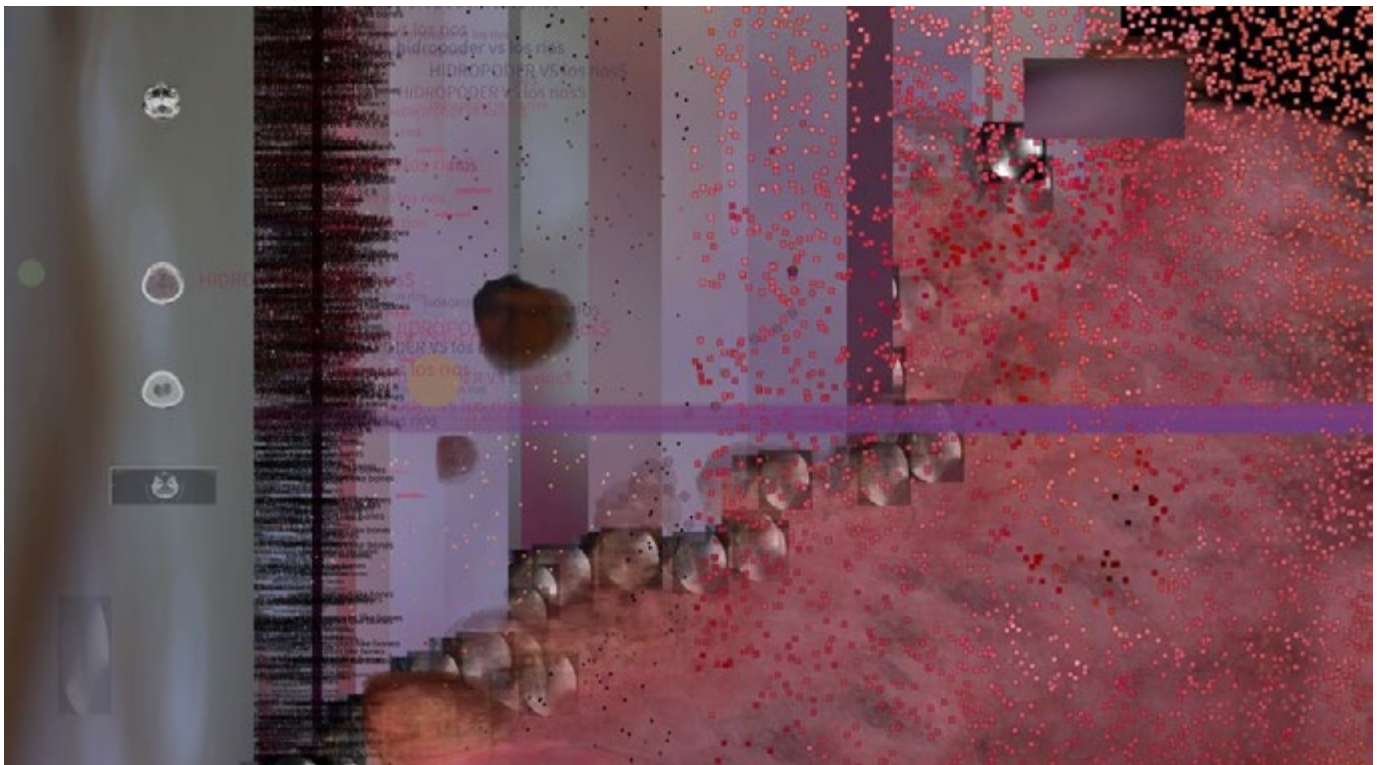

Imagen 6 | Video generativo a partir de redes neuronales, tomografías y videodeglusiones.

tacto. En tanto dinámica que muestra las lógicas de los materiales y de las estructuras como aspectos estéticamente constitutivos, podrían extenderse estas ideas a la piel misma, a los elementos estructurales de la ma-

no, en tanto fusión de forma y materia. Esto no se contradice a conceptualizarlo como (ar)técnica de acceso a un sinfín de dispositivos que nos tocan mientras los tocamos. De ese hecho, desprendo la cuestión de la po-

tencia del tacto de invertir esos efectos y como experiencia que se da a partir de toda la piel. Así, comienzo a tejer una red que conecta la háptica y la práctica de suspensión como potenciales de felicidad relacionada con fenómenos de polaridad, diluyendo la división entre las oposiciones excluyentes. Cuando me refiero a tacto háptico (aunque en general hablare de háptica) lo hago para referirme específicamente al estudio del tacto, la percepción y la manipulación de objetos a través de él. Excede lo meramente táctil —y esto me parece clave, en tanto incluye todo el cuerpo— porque no sólo aplica a lo referido respecto de la percepción de la presión, la temperatura y las texturas, sino también a la kinestésica, es decir, la relación con el movimiento, la sensación de peso y la posición en el espacio. Esto incluye los fenómenos de la exterocepción (mediada por la piel), la propiocepción (mediada por el sistema muscular-esquelético) y la interocepción (la percepción de los órganos internos, cuestión que será clave en la práctica de la inversión).

Cabe añadir a la dimensión háptica, el movimiento que genera mundo a partir de la práctica específica de arte electrónico. Indaga en los modos de mediar la existencia y transformarla a través de un amplio espectro de técnicas y artes. En la **imagen 6** propongo la idea de arcilla digital en la que se mezclan no sólo materiales, sino tecnologías, para insistir en ambas dimensiones como generadoras de identidad.

Ésta no es una mirada romántica sobre este sentido, sino sobre la ambivalencia de lo que éste genera tanto como desclasificador y —simultáneamente— “propagador de patrones” (Dondero, 2023). En su amplitud se dirime una miríada de acontecimientos y hay pocas acciones que escapen a la dimensión táctil. Me refiero a una multiplicidad de fenómenos que incluyen la aparición de la pintura,⁷ la creencia (“tocar para

creer” parece decir San Mateo, mediado por Caravaggio), el modelado social a gran escala, el arte de la guerra, las tecnologías de gobierno, solo por nombrar algunas. Insisto, ¿dónde está ese tacto del que hablo en el aprendizaje automático y en la programación? ¿Qué mundos simulan construir a través del tacto?

Al respecto, en la **imagen 7** puede verse un entorno inmersivo hecho en colaboración con Museum District, a partir de imágenes del interior de mi cuerpo como un espacio recorrible, táctil, hecho de piel digitalizada que no podemos tocar, habitado por imágenes.

Respecto de la etiqueta inmersivo, una de las hipótesis de este planteamiento es que la categorización, si bien es útil para analizar y objetivar fenómenos, genera la idea de autonomía de dichas categorías y las incorpora, instaurando una jerarquía y un valor. Me interesa ver cuál es el rol de la imagen en dicho proceso de individuación y construcción. Recurro a la propuesta de Maria Giulia Dondero en su artículo “La herencia de Warburg y Focillon: una genealogía de las formas visuales en el análisis computacional”, en donde reflexiona sobre la memoria de las imágenes y su capacidad de retener formas del pasado y de renovarlas al transformarlas. En el artículo, la autora indaga sobre la disponibilidad de las imágenes debido a la digitalización masiva, analizadas a través del enfoque cuantitativo y computacional de la visión artificial. El texto recupera los escritos fundamentales del historiador alemán Aby Warburg (1866-1929) y de Henri Focillon (Francia, 1881-Estados Unidos, 1943) sobre la supervivencia de las formas, el intervalo de reactivación y la genealogía.

Dondero retoma la frase de Focillon “La materia impone su propia forma a la forma” (Focillon, 1992: 64) como modo de poner en cuestión el par forma/materia y la categorización en sí misma. Si bien parte de la idea de que esta mirada maquinal podría completar el proyecto inconcluso de Aby Warburg (el *Atlas Mnemosyne*, iniciado en 1924, pero interrumpido a la muerte del autor en 1929), luego propone que uno de los efectos de la mirada computacional cuantitativa —en tanto que valora metadatos, pero elude procesos y técnicas— es el aplanamiento de la obra, algo que pare-

⁷ El historiador, que murió entre el 24 y el 25 de agosto del año 79 d. C., cerca de Pompeya, durante la erupción del Vesubio, atribuye —en el Libro xxxv— la “invención de la pintura” a la joven hija de Butades Sicyonius, alfarero de Corinto. La muchacha, enamorada de un joven que se alejaba de la ciudad, trazó sobre la pared, a la luz de una vela y con un trozo de arcilla seca, los contornos del perfil del hombre (su sombra).

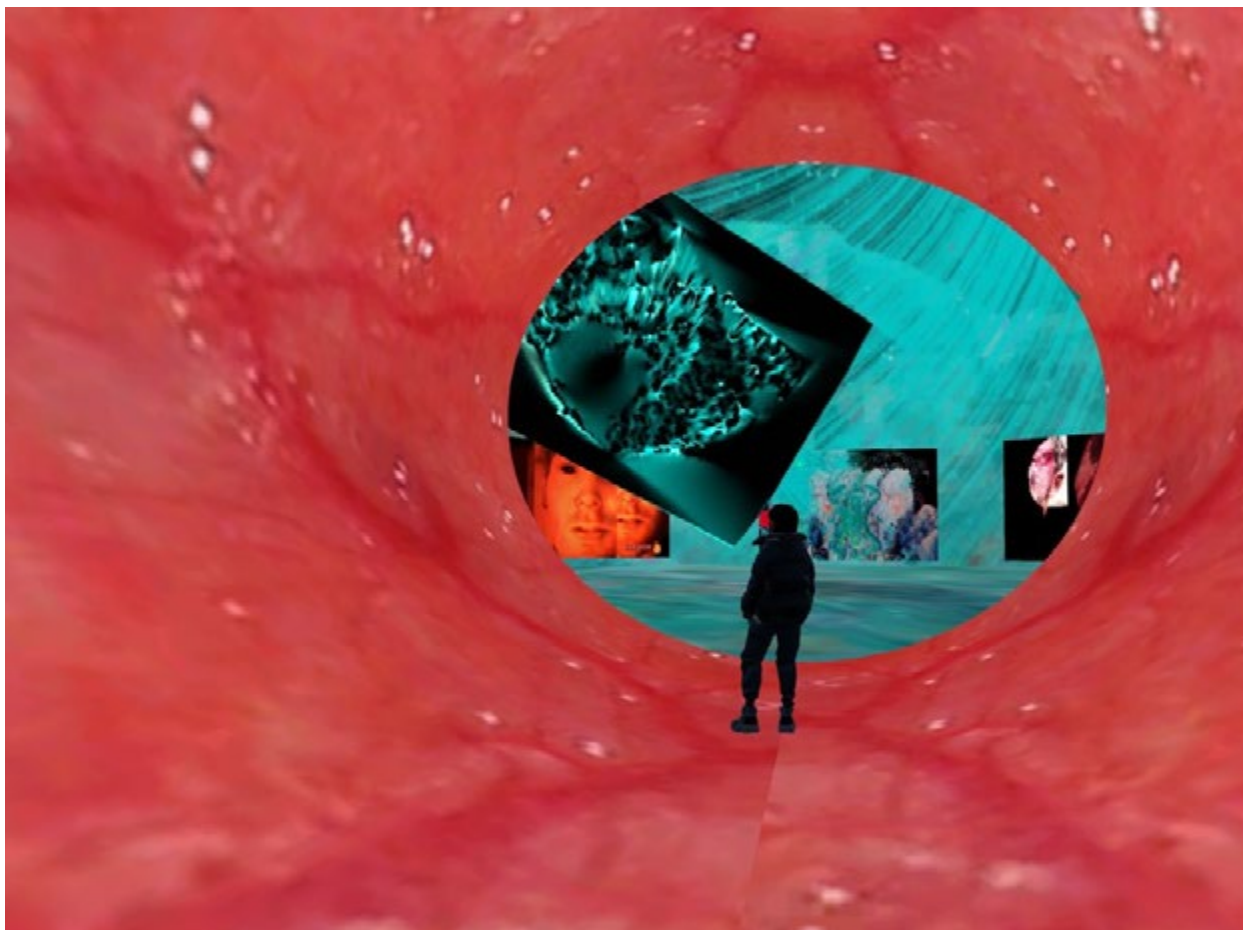

Imagen 7 | Entorno inmersivo a partir de experiencias IA y generativas, junto con Museum District (2024).

ciera inseparable del afán taxonómico. Al respecto dice Dondero:

Uno de los puntos débiles detectables en las prácticas del actual análisis automático de imágenes es precisamente la falta de atención a la resonancia de las formas con el medio que las soporta (Dondero, 2023: 165)

Vale recordar que Warburg —figura olvidada a quien trae de vuelta el filósofo Giorgio Agamben, quien sostenía que “la vida no es sin formas”— afirmaba que las imágenes tienen un campo afectivo formal (*pathosformel*⁸) y una pervivencia, una memoria formal de lo que

⁸ *Pathosformel* o “fórmula patética” (plural en alemán: *Pathosformeln*) es un término acuñado por el historiador de arte y teórico cultural Aby Warburg (1866-1929) en su investigación sobre la otra vida de la antigüedad (*das Nachleben der Antike*). Se

le ocurre a esos cuerpos que las habitan, algo bastante alejado de lo meramente cuantitativo. Entre sus focos de interés estaba la figura de la ninfa, que condensa las fuerzas páticas de Dionysios y la danza. Agrega Dondero:

Lo que en realidad necesitamos en una perspectiva de genealogía de las formas es describir una obra de arte en su totalidad, que no puede reducirse de forma exclusiva a una estructura hecha de partes separadas, sino que, por el contrario, puede caracterizarse preci-

describe como “las palabras primitivas del lenguaje gestual apasionado” y los “tropos visuales cargados de emociones” que se repiten en las imágenes de Europa occidental. Si bien el término se asocia con el formalismo, Warburg restringe el concepto a temas psicológico-culturales, ya que sostenía “un honesto disgusto por estetizar la historia del arte”.

samente como una composición, que es un todo *atravesado por tensiones entre fuerzas* (Dondero, 2023: 168).

Mi hipótesis es que este afán clasificatorio de grandes volúmenes de imágenes, deja por fuera de cualquier categorización la acción que la produjo y —en un sentido profundo— la técnica, por lo tanto, la dimensión afectiva y de memoria. Claro que acá estoy ampliando las variables dándole entrada a otra dimensión que excede la IA. Pero es interesante retomar que “Focillon considera que la técnica es el resultado de la dinámica que se establece entre el tipo de herramienta, el movimiento de la mano y las características del medio” (Dondero, 2023: 8).

Simondon propone una imagen contundente para hablar del acuerdo entre artefacto y naturaleza: “Crea momentos excepcionales de realidad”, afín con la que propone al sostener que “la belleza está ligada a la acción”. Con esto la desvincula de la mera contemplación y nos invita a reflexionar y preguntarnos: ¿la belleza es Venus misma o es su imagen (tensionada por los vientos) apareciendo y tocando nuestros ojos? ¿Hay solamente dos opciones? Propongo pensar la artécnica desde una perspectiva vinculada a los nuevos materialismos como práctica que implica afecto y relación táctil, tensión, movimiento. Dice Simondon:

Dicho esto, la contemplación no es la categoría principal de la tecno-estética. Es en el uso, en la acción, donde se vuelve algo orgásmico, un medio táctil y un motor de estimulación. Cuando una tuerca atascada se libera, se experimenta un placer motriz, una cierta alegría instrumentalizada, una comunicación—mediada por la herramienta—con la cosa sobre la que se está trabajando. Es como la forja: con cada golpe de martillo, se experimenta el estado del metal forjado que se estira y se deforma entre el martillo y el yunque. (Simondon, *Carta a Derrida*, 1982)

En gran medida, propongo que la capacidad de generar nuevos conceptos, está siempre vinculada al ejercicio corporal de suspender —al menos momentánea-

mente— creencias y conceptualizaciones anteriores sin apegarse a las nuevas de un modo aguerrido. Entiendo que las nuevas son contingentes, como lo fueron las anteriores, momentos del pensar entendido como materia. Justamente propongo, a través de prácticas y reflexiones diversas, tener una mirada autorreflexiva desde la praxis y el rol de artistas electrónicos sobre la confluencia arte-técnica/tecnología. Me pregunto cómo pensar la poética de un motor separándolo de sus características “funcionales”. Parafraseando a Focillon, en el núcleo de la noción de artécnica anidan algunas preguntas: ¿podemos decir que “la técnica impone su propio arte al arte”?, o que “el arte impone su propia técnica a la técnica”? ¿O ambas?

Más allá de encontrar sumamente atractivas las miradas y de valorar los aportes de teóricos del arte, científicos sociales y filósofos de la ciencia, creo que es importante tener esta mirada propia desde la práctica. Es muy nutritivo para esta investigación hacer presentes las otras, del mismo modo que lo es generar algún tipo de autonomía y salirse del rol de objeto de estudio “artes electrónicas”. Esta conceptualización forma parte del trabajo de investigación, pero asimismo será pensada como “obra”.

Conclusión. La suspensión como hipótesis

Encuentro en esta acción corporal⁹ que pone en suspenso las nociones aprendidas de tiempo, cuerpo y espacio para construir nuevos imaginarios a partir de una técnica específica (**imagen 8**). De este modo creo que puede ser clave como elemento de desclasificación y amplificador de las nociones de precariedad y tecno-estética como potencialidades. Me refiero a pensar la suspensión como gesto que, al invertir el cuerpo, hace lo propio —sin proponérselo— con esquemas como la división entre el mundo de las ideas (arriba) y el mundo inferior del cuerpo (abajo), la idea de espacio

⁹ Suspensión mediada por la cursada durante el doctorado en Artes y Tecnoestéticas: <https://prezi.com/view/GffoX9Xi1iolKRdUtGUN/>

Imagen 8 | Práctica de suspensión.

euclidiano, sustancia y materia (*res cogitans* y *res extensa*), etc. Si bien comienza como técnica corporal, deviene tecnopoética (en tanto inseparable de la “técnica” que la produce y sobre la que reflexiona) que genera tiempo y espacio, es decir, mundo.

Propongo intentar extender este planteamiento a las IA como algo vinculado con la imagen pero que excede el campo artístico (como lo hicieron la televisión, la fotografía o el cine) y se derrama en la vida cotidiana produciendo efectos de subjetivación a gran escala.

Propongo generar prácticas alternas de insumisión que, como la suspensión, pongan en jaque aspectos como nuestra condición bípeda, que es constitutiva de la especie. Esto implica experimentar la suspensión como *performance* generativa de mundo y simultáneamente-generada-por-el-mundo, en la línea en la que propone pensarlo Erin Manning:

La proposición es que el tacto —cada acto de alcanzar a— permite la creación de mundos. Esta producción es relacional. Extiendo la mano para tocarte con

el fin de inventar una relación que, a su vez, me inventará a mí. Tocar es participar en el potencial de una individuación. La individuación se entiende en todo momento como la capacidad de llegar a estar más allá de la identidad. Individualizamos inventivamente” (Manning, 2007: xv).

La filósofa y bailarina canadiense considera que el punto de partida es que el cuerpo se ponga en acción. Cuando me refiero a la suspensión (que es simultáneamente arte y técnica, tacto e inversión) lo hago en un sentido reflexivo que indaga en las características que la definen a partir de la relación que se establece, por un lado, con el artificio (la cinta que me sostiene y que incluye lo procesual) y por otro, con lo que nos rodea. La propuesta de esta convocatoria me llevó a revisar esta acción en términos tecno-estéticos y pensar de qué modos es una suerte de “inteligencia artificial”. Es simultáneamente cuerpo y pensamiento que sostiene —en sintonía con Simondon— que la belleza —sea lo que ésta sea— es fundamentalmente acción y trans-

formación. El filósofo sostiene que hacer la obra produce un “*array of sensations*” (lo cito en inglés ya que la palabra *array* es clave en programación informática y quiero resaltar ese puente). Me interesa extender esa idea a la práctica de la suspensión. Dice Simondon:

El agarre de una lima de madera o metal, la mordida de una sierra con dientes afilados, son un goce para las manos y los antebrazos, un placer de la acción. Del mismo modo, el régimen dinámico del hacha o la azuela brinda un placer sensorial muy particular. Es un tipo de intuición perceptivo-motriz y sensorial. El cuerpo del operario da y recibe. Incluso máquinas como el torno o la fresadora producen esta sensación particular. Existe todo un abanico sensorial. Incluso la herramienta más rara del carpintero, como el “tarabiscot”, posee su propia gama de sensaciones (*array of sensations*) (Simondon, 1982).

Experimentada como tacto integral, la suspensión abre una dimensión específica en tanto me permite sentir el fenómeno de interocepción, entendido como la percepción de los órganos internos en un estado invertido que no sólo genera nuevas relaciones entre ellos (alejadas de lo que ilustran las láminas de anatomía), sino que modifica radicalmente las funciones básicas del cuerpo. Mientras escribía la tesis de maestría en Canadá durante 2023, no practiqué la suspensión. Sólo escribí acerca de ella, edité video mono-canal y programé video generativo a partir de registros previos. Al volver a llevar a cabo la acción en 2024 descubrí que la suspensión no era estrictamente aquello acerca de lo que había escrito, sino otra cosa. Al transformar la acción en datos discretos (del mismo modo que discretizamos un rostro al digitalizarlo o un “paisaje” al perspectivarlo) aplanaba su potencial, la reducía en términos procesuales. No hay una identidad final “suspensión”, sino un hacer identidad mutante. Esto me lleva a pensar esta acción como interfaz inversa.

Pero, ¿qué es una interfaz? En su libro *Las leyes de la interfaz*, Carlos Scolari propone un recorrido genealógico que va desde la definición que proporciona el *Oxford English Dictionary* (“una superficie entre

dos porciones de materia o espacio que tienen un límite común”) hasta la introducción del término que hace James Thomson Bottomley en su libro *Hydrostatics* (1882) para identificar una “superficie de separación” entre dos líquidos. El autor agrega que “la interfaz no sólo separa: permite que ciertos elementos (moléculas, partículas) atraviesen esa membrana tal como sucede durante el proceso de ósmosis” (Scolari, 2018: 22). Más adelante sostiene:

No existe una definición unívoca de interfaz [...]. Su existencia semántica es tan débil, fluctuante y gaseosa que podemos hacerle decir lo que queramos. Pero la interfaz no puede reducirse a la interfaz de usuario porque es también el lugar en el que los dispositivos interactúan entre sí. Pensar la interfaz como espacio de intercambio es la mejor metáfora (Scolari, 2018: 29)

De acuerdo con Alexander R. Galloway, la interfaz es más una ventana o un umbral que una superficie; más un efecto que una cosa. Scolari propone pensar en sintonía con Galloway que “en el contexto de la cibernética, la interfaz se define como el punto en el que la carne se encuentra con el metal generando una relación sistémica” (Scolari, 2012: 30-31). Me interesa esa zona de encuentro para extender la suspensión.

Dice Laura Tripaldi:

[la interfaz] no es una línea imaginaria que separa los cuerpos unos de otros, sino más bien una región material, una zona de frontera dotada de masa y espesor y caracterizada por propiedades que la hacen radicalmente diferente de los cuerpos que en su encuentro la producen (Tripaldi, 2022: 13).

Retomo a Simondon, en tanto propone pensar que la vida humana es técnica *per se* desde el inicio, y que no hay humanidad por fuera de la técnica, porque ésta se crea en la exteriorización (inseparable de la exterocepción). Cercano a conceptos como *verdad inventada* (Kucsch) o *histoire fiction* (Foucault), la técnica siempre genera versiones no verdaderas de nosotros. Tal vez lo importante es tratar de detectar cuando esos proce-

dimientos son hegemónicos. Hay entre la humanidad y la técnica una relación de mutuo modelado y transducción. Imagino un mundo de humanos invertidos gracias a la técnica simple de la cinta. Es claro que ésta, entendida como objeto tecno-estético, prolonga nuestra capacidad y reorganiza nuestra sensibilidad que opera las cosas encontradas y modeladas por ella. En ese sentido, Michel Hocquet lo plantea de modo radical en la cita que encabeza el libro de Eric Sadin, *La humanidad aumentada*: “Es la tecnología la que es un órgano, la prolongación de la vida, por otros medios”.

Para concluir, este artículo propone una red político-afectiva de artistas electrónicos y pensadores que plantean modos diversos de explorar límites y posibilidades de algunas prácticas contemporáneas para generar espacios que constelen algún tipo de felicidad. Propongo el concepto/práctica de suspensión como una instancia de desprogramación de matrices de control incorporadas y disparadora de preguntas. Planteo la pregunta y lo especulativo como modo de relación que parte de la acción colectiva. Así como la suspensión plantea una posibilidad-otra de perspectiva, la pregunta “qué pasaría si?” (que se desprende de ella) deviene alternativa a lo dado hegemónicamente y a la posibilidad de configurar otros relatos. A partir de la pregunta inicial caen otras en cascada. ¿Qué pasaría con la perspectiva renacentista (y el espacio euclidiano) si el cuerpo se invirtiera y suspendiera sobre un río en el norte de la Argentina o en una playa australiana? ¿Cómo gravitaría cada uno de esos lugares sobre el pensamiento? ¿Qué ocurriría si finalmente la inteligencia artificial no toma el control? ¿Qué pasaría si usáramos nuestros propios talleres (y sus veredas) como espacio de exhibición y se armara una comunidad (por proximidad y deseo) espontánea situada? ¿Qué pasaría si los artistas vaciáramos las galerías y museos? ¿Y si abandonáramos internet, en el caso de que ya no estuviera incorporada? ●

Bibliografía

- Bardet, Marie (2021). *Perder la cara*. Buenos Aires: Cactus.
- Deleuze, Gilles (1995). *Conversaciones 1972-1990*. Valencia: Pre-Textos.
- Kozak, Claudia (2007). Arte y técnica. Vilém Flusser sobre arte, aparatos y funcionarios. *Artefacto*, 6.
- Kozak, C. (comp.). (2014). *Poéticas/políticas tecnológicas en Argentina (1910-2010)*. Paraná: La Hendija.
- Kusch, R. (1995). Anotaciones para una estética de lo americano. *BOA: Revista de la Facultad de Bellas Artes, UNLP*, 15 (11).
- Lepecki, Andre (2006). *Agotar la danza. Performance y política del movimiento*. España: Centro Coreográfico Galego.
- Manning, Erin (2007). *Politics of Touch: Sense, Movement, Sovereignty*. Minnesota: University of Minnesota Press.
- Sekula, A. [1989] 1997. Archivar rostros. El cuerpo y el archivo. En Gloria Picazo (ed.), *Indiferencia y singularidad. La fotografía en el pensamiento artístico contemporáneo*. MACBA: <https://laongbuenosaires.com/wp-content/uploads/2020/06/Alan-Sekula.pdf>
- Scolari, Carlos (2018). *Las leyes de la interfaz*. Buenos Aires: Gedisa.
- Simondon, G. (2012). On techno-aesthetics (A. De Boever, trans.). *Parrhesia*, 14, 1-8.
- Tripaldi, Laura (2023). *Mentes paralelas. Descubrir la inteligencia de los materiales*. Buenos Aires: Caja Negra.
- Yeregui, Mariela (2008). Postvideo. Las artes mediáticas de la Argentina en la era digital. En La Ferla, Jorge (2008). *Historia crítica del video argentino*. MALBA-Espacio Fundación Telefónica.

MODELAR ROSTROS

- Dondero, M. G. (2023). La herencia de Warburg y Focillon: una genealogía de las formas visuales en el análisis computacional. En Martín Acebal, Cristina Voto (eds.) *Archivo y memoria. DeSignis*: <https://www.designisfels.net/wp-content/uploads/2023/12/designis-i39p159-172.pdf>

DISEÑAR DATOS FACIALES

- Voto, C. 2022. La sexualidad del rostro: revelación artificial y desprogramación material. En Cristina Peñamarín, Beatriz Amman y Elizabeth Parra (eds.). *Semiosis y feminismos. Teorías feministas y del discurso. DeSignis*: <https://www.designisfels.net/capitulo/i36-11-la-sexualidad-del-rostro-revelacion-artificial-y-desprogramacion-material/>

Postmemoria algorítmica afectiva e identidad histórica visual. *Madero: la ciudad que es y no es*

Algorithmic affective postmemory and visual historical identity.
Madero: La ciudad que es y no es

JACOB BAÑUELOS CAPISTRÁN¹

Resumen

La emergencia de la imagen generativa producida mediante inteligencia artificial (IA) ha reincentivado la posibilidad de crear imágenes imposibles y, específicamente, la creación de memorias visuales inexistentes desde la afectividad. Desde el concepto de postmemoria algorítmica se analiza el caso del proyecto *Madero: la ciudad que es y no es*, del artista Miguel Ángel Camero (2025), enmarcado en Ciudad Madero (Tampico, México), en el que se intersecta la recreación autobiográfica de la memoria familiar junto a la recreación del paisaje y la evolución histórica de la ciudad a través de sus casas y edificios. Este proyecto es punto de partida para articular un andamiaje conceptual emergente, que permite reflexionar sobre la hibridación de la fotografía con la IA y la creación de memorias hipotéticas, index y punctums algorítmicos, así como vestigios visuales sintéticos. Este proyecto artístico es una evidencia sobre la reflexión crítica en torno a la imagen y su valor histórico como memoria e identidad. Traza, igualmente un horizonte emergente sobre el uso de la IA en la generación de imágenes de memoria afectiva, y se inserta en un debate crítico so-

bre los pactos de lectura históricos de la imagen, sobre la verosimilitud, y el valor documental de los discursos visuales del hacer creer, ante una nueva emergencia tecnológica.

Palabras clave • arqueología contemporánea, identidad, inteligencia artificial, memoria visual, memoria afectiva, postmemoria algorítmica

Abstract

The emergence of generative imagery produced by artificial intelligence (AI) has reinvigorated the possibility of creating impossible images and, specifically, the creation of nonexistent visual memories from an affective dimension. Through the concept of algorithmic postmemory, this study analyzes the project *Madero: the city that is and is not* by artist Miguel Ángel Camero (2025), situated in Ciudad Madero (Tampico, Mexico), which intersects the autobiographical recreation of family memory with the reimagining of the city's landscape and historical evolution through its houses and buildings. This project serves as a start-

¹ JACOB BAÑUELOS CAPISTRÁN | Doctor en Ciencias de la Información, Tecnológico de Monterrey, México • <https://orcid.org/0000-0003-1919-7088> • jcapis@tec.mx • jacobisrael@gmail.com

FECHA DE RECEPCIÓN: 9 de abril de 2025 • FECHA DE ACEPTACIÓN: 12 de junio de 2025.

Citar este artículo como: BAÑUELOS CAPISTRÁN, J. (2025). Postmemoria algorítmica afectiva e identidad histórica visual. *Madero: la ciudad que es y no es*. Revista *Nodo*, 19(38), enero-junio, pp. 39-54. doi: 10.54104/nodo.v19n38.2141

ing point to articulate an emerging conceptual framework that enables reflection on the hybridization of photography with AI and the creation of hypothetical memories, algorithmic indices and punctums, as well as synthetic visual vestiges. This artistic project provides evidence of critical reflection on images and their historical value as memory and identity. It equally traces an emerging horizon regarding the use of AI in generating affective memory images, and engages in a critical debate about historical reading pacts of images, verisimilitude, and the documentary value of visual discourses of believability in the face of a new technological emergence.

Keywords • identity, generative imagery, artificial intelligence, visual memory, algorithmic postmemory

Introducción

“El proyecto tiene como premisa principal esto: la casa como extensión de la identidad, pero más aún de la identidad, la casa como una forma de contar historias” (Camero, 2025). Así comienza Miguel Ángel Camero (Tamaulipas, México, 1965) su relato sobre el proyecto *Madero: la ciudad que es y no es*, poniendo en el centro a *la casa* como eje a partir del cual se articulan las aristas de una narrativa autobiográfica, cruzada por un anecdotario de referencias que consolidan, pieza a pieza, una interpretación histórica e identitaria de Ciudad Madero (Tampico, México), que forma parte de la vida cotidiana y familiar del artista.

El propósito de *Madero: ciudad que es y no es* reside en el hecho de recuperar la memoria de la arquitectura urbana de la ciudad frente al ataque del tiempo y de otras ciudades dominantes de la región; rescatar los vestigios que resisten a pesar de las transformaciones sociales, económicas y culturales. Sin embargo, el proyecto no sólo recobra las fachadas de las casas y los edificios como signos del paso del tiempo, como documentos donde habitaron pobladores llegados a la ciudad por el auge de la refinería, sino que además lleva

a cabo una documentación histórica, crea un archivo que nunca existió y lo hace desde el territorio afectivo.

El proyecto se suma a una tendencia contemporánea que, aunque no es nueva, sí ha sido impulsada por el arribo de la inteligencia artificial (IA) generativa de imágenes en proyectos artísticos que tienen como objetivo principal crear memorias visuales con referentes fotográficos que nunca fueron registradas. Más adelante abordaremos un recuento analítico de algunos casos similares en Latinoamérica y otras latitudes.

De esta forma, el artista fusiona fotografía móvil con herramientas de IA generativa para reinventar un archivo histórico de Ciudad Madero desde un territorio emocional y afectivo. El proyecto plantea interrogantes cruciales sobre nuestra relación con la memoria visual: ¿qué valor documental tiene la imagen creada con IA? ¿Los vestigios visuales algorítmicos revelan que la memoria siempre ha sido una hibridación entre hechos y narrativas subjetivas? ¿Debe la IA servir para revalorizar nuestra historia visual o estamos cediendo su construcción a códigos algorítmicos? Estas preguntas se sitúan en el centro del debate sobre la postmemoria algorítmica y su papel en la preservación de identidades culturales.

El proyecto se analiza a través del concepto de *postmemoria* propuesto por Hirsch (2012), reinterpretado ante el uso de la IA generativa de imágenes para generar *memorias posibles* (Shobeiri, 2024). De igual forma se analiza el proyecto a la luz de los conceptos sobre el aparato tecno-estético formulado por Flusser (2006, 2012) y expandido por Zylinska (2023) para dar lugar a una reflexión sobre la “máquina de la percepción” en la que la sociedad contemporánea se ha visto envuelta progresivamente desde la aparición de la fotografía, los medios electrónicos, los medios y redes digitales, apuntalados por la IA.

De igual forma, el análisis de este caso permite reflexionar sobre el papel de la memoria y de la imagen documental, con apoyo en las reflexiones teóricas de Shobeiri (2024: 64), quien propone que la IA generativa puede producir *memorias posibles* a través de relatos visuales que, sin haber ocurrido, podrían haber sido parte de una historia colectiva. Y sobre esta es-

estructura, el análisis permite ensayar un andamiaje conceptual emergente sobre la creación de memorias hipotéticas, index y punctums algorítmicos, así como vestigios visuales sintéticos con valor documental.

El presente estudio revela los entresijos que estructuran un proyecto artístico contemporáneo que expresa un momento del tránsito que experimenta la fotografía hacia la hibridación con la IA generativa, reflexiona sobre los valores de la imagen como memoria histórica afectiva, esboza un escenario emergente de casos y proyectos artísticos (en gran medida latinoamericanos) que se dirigen hacia el horizonte de la apropiación crítica de la IA generativa para la creación de memorias y archivos visuales inexistentes.

Madero: ciudad que es y no es

Como hemos esbozado, el proyecto *Madero: la ciudad que es y no es* representa una intervención artística significativa que explora la identidad urbana, la memoria y la transformación arquitectónica de Ciudad Made-

ro. Este proyecto obtuvo en México la beca “Creadores con trayectoria” del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) Tamaulipas 2024, y constituye un retorno del artista a la creación después de 16 años dedicados a la enseñanza y asesoría de proyectos fotográficos.

El punto de partida del proyecto fue la contemplación de la Maderería Martínez (**imagen 1**), un edificio ubicado en la esquina de las calles Sarabia y Obregón, con una arquitectura distintiva de los años sesenta. Como explica Camero: “Me trae un poco de nostalgia, pero no particularmente ese edificio, sino otras partes del centro de Madero que yo recuerdo cuando mi abuela o mi papá, mi mamá, me llevaban caminando por las calles” (González, 2024). La motivación personal del artista está profundamente vinculada a su historia familiar. El fallecimiento de su madre y el trabajo en la recopilación de las memorias de su padre influyeron para que volviera la mirada hacia su ciudad natal. Este proyecto se configura como “un esfuerzo reconciliador con mi pueblo, reconstruyendo la memoria familiar y personal” (Camero, 2025b).

Imagen 1 | Camero, M. Á. (2024). Maderería Martínez. Documento propio compartido por el artista.

El proyecto se centra en capturar casas y edificios cuya antigüedad o modificaciones arquitectónicas llaman la atención. Estas estructuras han sido adaptadas con elementos que les otorgan una identidad propia: pisos de diferentes colores o detalles arquitectónicos inesperados que reflejan historias de vida en la ciudad. Metodológicamente, el proyecto presenta características distintivas en cuanto a la fotografía documental transformada, donde Camero fotografía edificios y casas que considera significativos para la memoria urbana de Ciudad Madero, y luego los descontextualiza mediante herramientas de IA generativa (Adobe Firefly).

Esta descontextualización visual implica que las edificaciones son separadas de su entorno real y colocadas en escenarios inventados pero inspirados en su diseño. Como explica el artista: “Una característica/recurso que utilizo en la totalidad de las imágenes fue limpiar de elementos distractivos y descontextualizar la casa por medio de herramientas de Inteligencia artificial (IA) con el fin de completar mi versión de lo que pudo o debió haber sido” (Camero, 2025b). El artista combina

fotografía móvil con herramientas de IA generativa para crear un archivo visual que presenta una versión reinventada de Ciudad Madero. Inicialmente utilizaba un teléfono con 12 megapíxeles, pero posteriormente adquirió un iPhone con 48 megapíxeles, lo que le permitió realizar capturas de mayor resolución sin necesidad de fotografiar por secciones.

El proyecto parte de la premisa “la fachada como narración de historias”, considerando que las casas —al igual que las personas— cuentan historias a través de sus modificaciones y evolución. El trabajo de Camero trasciende el mero registro documental para convertirse en una reflexión sobre la memoria, la identidad y la transformación urbana. Como él mismo señala: “Es un Madero que es inventado, es un Madero que no es; es un Madero a mi gusto” (González, 2024).

La dimensión conceptual del proyecto se articula en torno a varios ejes que incluyen la memoria y la ficción, donde el proyecto crea un diálogo entre la realidad documentada y la ficción visual, entre lo que la ciudad es y lo que podría haber sido. Esta tensión entre docu-

Imagen 2 | Camero, M. Á. (2024). Escuela Secundaria Tecnológica Industrial (ETI). Documento propio compartido por el artista.

Imagen 3 | Camero, M. Á. (2024). Iglesia de San Juan Bosco, Colonia Árbol Grande. Documento propio compartido por el artista.

mento y ficción permite al espectador reflexionar sobre la naturaleza construida de la memoria urbana. También se aborda la identidad petrolera, caracterizando a Ciudad Madero como “una ciudad-casa, es decir, el lugar donde viven los que trabajan en la Refinería Madero. Es una ciudad de obreros, ahí nació el sindicalismo petrolero” (Camero, 2025b). Esta identidad industrial y obrera se refleja en la selección de edificios y en la inclusión de elementos visuales —como la refinería— en algunos de los paisajes inventados.

El artista enfatiza la omnipresencia del agua, la humedad y la sal en la vida cotidiana de Ciudad Madero, elementos que incorpora en sus recreaciones visuales al trasladar edificios a entornos playeros o desérticos, como es el caso de la **imagen 2**, en donde la Escuela Secundaria Tecnológica Industrial (ETI) está representada a la orilla del mar. El proyecto constituye un ejercicio de arqueología contemporánea que rescata edificios en riesgo de demolición o abandono, como fue el caso de la Maderería Martínez, que ya no existe y ha sido reemplazada por una construcción moderna.

El proyecto está profundamente vinculado a la historia familiar del artista y a la memoria colectiva de Ciudad Madero. Camero utiliza como referencia las memorias escritas de su padre, que a su vez incorporaban las memorias de su abuelo, y crea así un palimpsesto generacional que sirve como base para su interpretación visual de la ciudad. La selección de edificios —como la Iglesia de San Juan Bosco fundada por el padre Rosiles, donde se casaron sus padres y donde velaron a su madre— evidencia cómo la memoria personal se entreteje con la historia colectiva. Como explica el artista: “Por lo menos tengo ahorita del 1920 a 40, 1950 a 60, 1970 a 80 y 1990 a lo actual” (Camero, 2025).

Un aspecto central del proyecto es el uso de la inteligencia artificial como herramienta de creación artística. Camero utiliza estas tecnologías no sólo para “limpiar” las imágenes de elementos distractivos, sino para reinventar completamente los entornos de los edificios fotografiados.

Esta aproximación plantea interrogantes sobre la autenticidad y la mediación tecnológica en la represen-

tación de la memoria urbana. El espejismo de la IA en la memoria visual promete preservar y expandir nuestra percepción del mundo, pero al hacerlo, también redefine la verdad de las imágenes.

El uso de la IA en este contexto no busca producir una representación “verdadera” de Ciudad Madero, sino explorar las posibilidades imaginativas que surgen cuando la tecnología se utiliza para materializar la memoria subjetiva. Como explica el artista: “No me interesa que la gente vea el antes y el después de las imágenes; me interesa que compren la ficción, que digan: ‘esta casa, mira qué linda, mira qué jardines, mira qué árboles, mira qué devastación, mira qué solitaria’, porque baso esta descontextualización en la propia fisonomía de la historia de la casa” (González, 2024).

Camero prevé exhibir *Madero, la ciudad que es y no es* en los primeros meses de 2025 en la urbe petrolera, además de planear una exposición itinerante en las ciudades de Victoria, Matamoros y Reynosa. El artista también ha adelantado la posibilidad de una segunda parte del proyecto, enfocada en “el diseño urbanístico de la ciudad y las características de las familias petroleras” (González, 2024).

El proyecto de Camero representa una importante contribución a la reflexión sobre la memoria urbana, la identidad local y el papel de las nuevas tecnologías en la reinterpretación del patrimonio arquitectónico. A través de su aproximación híbrida —que combina documentación fotográfica e imaginación algorítmica—, el artista ofrece una nueva mirada sobre Ciudad Madero que trasciende la simple nostalgia para convertirse en una exploración activa y afectiva de las posibilidades de reinención de la memoria colectiva.

Análisis de la obra y conceptos emergentes

El análisis de *Madero: la ciudad que es y no es* ofrece una oportunidad para explorar conceptos emergentes en la intersección entre inteligencia artificial generativa, postmemoria y reconstrucción afectiva de la identidad urbana. A través del examen de cuatro imágenes representativas del proyecto podemos identificar cómo

operan estos conceptos en la práctica artística contemporánea.

La obra de Camero puede entenderse a través del marco conceptual de la “postmemoria algorítmica”, un término que describe el uso de la IA generativa para la construcción y reconstrucción de memorias que no se experimentaron directamente. Hirsch (2012) señala que la postmemoria describe una estructura de transmisión inter y transgeneracional del trauma, donde generaciones posteriores establecen conexiones profundas con experiencias traumáticas previas a su nacimiento. Esta conexión se basa en la “inversión imaginativa, la proyección y la creación” (p. 5), características que se amplifican mediante el uso de la IA generativa en el proyecto de Camero.

En la **imagen 4**, “Casita Calle Durango 1”, observamos cómo opera el concepto de “index algorítmico”. A diferencia del index fotográfico tradicional descrito por Barthes (1984), que establece una conexión física con su referente, el index algorítmico se caracteriza por una referencialidad dinámica y generativa mediada por procesos computacionales. La casita de madera, documentada fotográficamente por Camero, ha sido descontextualizada y reubicada en un entorno generado por IA, creando una nueva forma de significación visual que no depende de un referente único-directo, sino de su capacidad para insertarse en una estructura simbólica y emocional preexistente.

Esta imagen también ejemplifica lo que podríamos denominar “vestigios visuales sintéticos”, un concepto inspirado en la teoría de Didi-Huberman (2012) sobre la imagen como vestigio. Aunque la casita de madera existe realmente en Ciudad Madero, su representación en este nuevo entorno generado algorítmicamente crea un vestigio sintético que funciona como huella visual de una experiencia que nunca existió materialmente, pero que posee un valor simbólico significativo. Como afirma Camero, “casi todo tiene que ver con este pasado donde las calles estaban alfombradas con césped verde, donde entre el paisaje de árboles, mangos y robles se veía la columna de gases de la refinería” (González, 2024), revelando cómo estos vestigios sintéticos materializan una memoria afectiva personal.

Imagen 4 | Camero, M. Á. (2024). Casita Calle Durango 1. Documento propio compartido por el artista.

Sobre este tipo de viviendas, Camero reflexiona: “En un país donde la historia suele contarse desde los grandes acontecimientos y no desde la vida común, este proyecto fotográfico se vuelve un recordatorio de que la verdadera identidad de una ciudad no está en sus monumentos más imponentes, sino en sus casas, en sus calles, en las memorias que habitan entre sus muros” (2025b). Esta aproximación revela cómo el artista utiliza la IA no para recrear grandes hitos arquitectónicos, sino para rescatar y revalorizar las construcciones modestas que contienen la verdadera memoria afectiva de la ciudad.

La **imagen 5**, “Casita Calle Durango 2”, introduce el concepto de “memorias hipotéticas” sugerido por Sho-beiri (2024: 64), quien propone que la IA generativa puede producir “memorias posibles”, es decir, relatos visuales que, sin haber ocurrido, podrían haber sido parte de una historia colectiva. En esta imagen, Camero juxtapone una modesta casa de madera con la refinería petrolera que define la identidad económica y

social de Ciudad Madero. Esta yuxtaposición visual nunca existió en la realidad, pero representa una verdad más profunda sobre la relación entre la vida doméstica y la industria petrolera en la ciudad.

El propio Camero explica la presencia constante de la refinería en el paisaje y la memoria colectiva de Ciudad Madero: “Esta luz, este paisaje que ahora yo veo desde las alturas, cuando iba cruzando en un camión por el puente Tampico, que es una vista que difícilmente mi abuelo pudo haber visto, es una vista que tiene actualmente toda la región. En cualquier punto de Tampico y en cualquier punto de Madero y de Mata Redonda, pueden ustedes voltear hacia el mar y verán siempre una luz que ilumina” (Camero, 2025a). Esta omnipresencia de la refinería en el horizonte visual y afectivo de la ciudad justifica su inclusión como elemento central en esta memoria hipotética construida algorítmicamente.

Este tratamiento visual también puede analizarse desde el concepto de “memorias larvales” propuesto

Imagen 5 | Camero, M. Á. (2024). Casita Calle Durango 2. Documento propio compartido por el artista.

por Shobeiri (2024), quien las define como memorias que se encuentran en un estado intermedio o transitorio, similar a la fase larval de un insecto, que denomina *criptobiótico*, “donde los recuerdos no son ni completamente factuales ni meramente posibles; no están ni vivos ni muertos, sino suspendidos entre ambos estados” (p. 79). El teórico clarifica que “es este tipo específico de memoria, instigada fotográficamente y sostenida algorítmicamente, que denomino memoria larval —una memoria que es tanto virtual como espectral en su forma de aparición y existencia. Las memorias larvales son memorias virtuales del pasado general que están en proceso de actualización en un presente particular, dando lugar a remembranzas opacas, fragmentadas, incorpóreas y espectrales” (Shobeiri, 2024, p. 79).

La imagen de la casita con la refinería al fondo existe precisamente en este estado larval: no es una documentación factual ni una pura invención, sino una expresión visual que actualiza la memoria personal del artista sin realizarla completamente.

La **imagen 6**, “Casa de Cultura”, nos permite explorar el concepto que denominamos “documentalismo simbólico afectivo”, el cual describe cómo la IA no sólo documenta o recrea una realidad existente, sino que la transforma en un símbolo cargado afectivamente. Camero explica sobre este edificio: “la esposa de ‘La Quina’ [alias de Joaquín Hernández Galicia; fue un sindicalista y político mexicano, especialmente famoso por su liderazgo en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. N. de la E.] manda hacer esta construcción, que sería la Casa de la Cultura. Y aquí es donde a mí este tipo de arquitectura me estimula de forma fantástica. A algunas personas les da un poquito de pena, pero a mí parece genial, porque pone en el plato una realidad que crea esta simpatía y vínculo con mis nuevos amigos allá en Italia. Sobre todo, los que vienen regresando de Pestum, donde sí hay verdaderas ruinas griegas en el suelo italiano” (Camero, 2025a).

Este análisis se alinea con lo que podemos identificar con una tríada temporal en la imagen generativa,

que comprende “el ‘esto ha sido’ barthesiano (*ça a été*) y su contraparte en la imagen generativa, el ‘esto no ha sido’; el ‘esto es’ generativo, que opera en un presente continuo de síntesis algorítmica; y la dupla del ‘esto podría haber sido’, que abre un espacio de posibilidad histórica, junto con el ‘esto podría ser’, que apunta hacia una imagen predictiva” (p. 8).

La Casa de la Cultura, transformada por el tratamiento algorítmico, funciona en estos tres registros temporales: documenta un edificio que existe (pero no en ese entorno), establece una nueva forma de presencia visual, y abre un espacio de posibilidad histórica que dialoga con las ruinas clásicas mediterráneas.

Esta imagen también representa lo que Zylinska (2023) describe como la transformación del “esto ha sido” barthesiano en el “esto es” generativo, donde el valor histórico de la imagen se construye a través de sus referentes emocionales y afectivos más que me-

Imagen 6 | Camero, M. Á. (2024). Casa de Cultura. Documento propio compartido por el artista.

Imagen 7 | Camero, M. Á. (2024). Cantinas Las Glorias de Baco, Cheto's. Documento propio compartido por el artista.

dianter su fidelidad documental. La Casa de la Cultura, transformada por el tratamiento algorítmico, funciona como lo que podríamos denominar un “*punctum* sintético” capaz de detonar conexiones emocionales profundas a pesar de su naturaleza no indexical en el sentido fotográfico tradicional.

Finalmente, la **imagen 7**, “Cantinas Las Glorias de Baco, Cheto’s” ilustra el concepto de “insubordinación de los signos” propuesto por Richard (1994), aplicado al contexto de la creación mediante IA. Richard sugiere que las identidades fracturadas, olvidadas o invisibilizadas pueden ser recuperadas mediante un uso crítico del arte y los signos, con objeto de realizar una sanación de traumas históricos. Camero, al rescatar y transformar digitalmente una cantina tradicional, está realizando un acto de resistencia contra el olvido y la transformación urbana que amenaza con borrar estos espacios de la memoria colectiva.

Esta imagen también puede analizarse a través del concepto de “reparto de lo sensible” planteado por Rancière (2009), quien define cómo se distribuyen las experiencias, percepciones y visibilidades dentro de una comunidad. Al representar la cantina Cheto’s “rodeada de zacate” (González, 2024), Camero está reconfigurando lo que es visible y perceptible en la historia urbana de Ciudad Madero, desafiando las narrativas dominantes sobre progreso y modernización. Como señala Martín Prada (2025) al analizar obras similares, este tipo de intervenciones artísticas cuestionan “la temporalidad lineal y progresiva que ha caracterizado la modernidad” (p. 3).

Sobre esta dimensión política de su trabajo, Camero reflexiona: “En una era donde la inmediatez digital, donde las imágenes se consumen con la misma velocidad con la que se olvidan, la fotografía (algorítmica) puede recuperar su esencia como ejercicio de memoria. No la memoria individual e íntima, sino la memoria colectiva que nos ancla a un territorio, a una historia común” (Camero, 2025a). Esta declaración revela cómo el artista concibe su proyecto no sólo como un ejercicio estético personal, sino como una intervención en la construcción de la memoria colectiva de Ciudad Madero.

Proyectos contemporáneos de postmemoria algorítmica afectiva

En el panorama artístico contemporáneo, particularmente en el contexto iberoamericano, se ha producido una creciente exploración de las intersecciones entre IA generativa, memoria afectiva, memoria colectiva y producción visual. Estos proyectos se inscriben en lo que podríamos denominar “postmemoria algorítmica”, un campo emergente donde la tecnología de IA generativa se utiliza como herramienta para la reconstrucción, reimaginación y restauración de memorias históricas, personales y colectivas.

A continuación presentamos algunos proyectos significativos que, junto con *Madero: la ciudad que es y no es*, de Miguel Ángel Camero, conforman un corpus representativo de esta tendencia artística-crítica.

Un archivo queer inexistente (2022), de Felipe Rivas San Martín (Chile, 1982), constituye un ejercicio de recuperación histórica que aborda la ausencia sistemática de representación LGBTQ+ en los archivos latinoamericanos. A través del uso de IA generativa, el artista chileno crea un archivo fotográfico ficticio que documenta la experiencia *queer* latinoamericana de principios del siglo XX. Como señala el propio Rivas San Martín (2024), el proyecto emerge como respuesta a la violencia arcónica que ha eliminado la presencia de estas comunidades de los registros históricos: “una de las consecuencias de la cultura heteronormativa es que la experiencia *queer* del pasado no pudo dejar ningún registro o archivo” (p. 165).

El proyecto desarrolla la noción de “*prompt* minoritario”, una estrategia metodológica diseñada específicamente para contrarrestar los sesgos heteronormativos inherentes en los sistemas de IA. Rivas San Martín utiliza estas tecnologías para generar fotografías que simulan el estilo y la estética de principios del siglo XX, pero mostrando parejas homosexuales, lesbianas y personas *queer* en situaciones de intimidad y afecto. Las imperfecciones técnicas en las imágenes generadas son interpretadas como “imperfecciones profundamente *queer* de una tecnología aún en desarrollo”

(Rivas San Martín, 2022), funcionando como marcadores éticos que evidencian su naturaleza construida.

En la misma línea de recuperación de memorias invisibilizadas, *Exhumar la memor.IA* (2023) de Rogelio Séptimo (México, 1978) representa una innovadora integración entre prácticas tradicionales de la comunidad purépecha y tecnología de IA generativa. Este proyecto, que obtuvo el reconocimiento en la 20 Bienal del Centro de la Imagen en México, surge de la motivación personal del artista por visualizar a su bisabuela, de quien no existían registros fotográficos. La iniciativa evolucionó hacia una dimensión comunitaria que abarca a los habitantes de la región lacustre de Pátzcuaro, Michoacán.

Metodológicamente, *Exhumar la memor.IA* introduce el concepto de “mesas de trueque digital”, una metodología híbrida que combina prácticas ancestrales de intercambio comunitario con IA generativa. Como documenta MacMasters (2023), este proceso implica espacios donde los participantes intercambian testimonios y fotografías familiares. El proyecto desarrolla además la noción de “memoria visual híbrida”, que integra fotografía analógica, IA generativa (Dall-E) y técnicas de intervención visual con marcas monocromáticas sobre vidrio, estableciendo un diálogo entre tecnología y tradición.

Otro proyecto significativo en este campo es *IAbuelas* (2023) de Santiago Barros (Argentina), que utiliza la plataforma Midjourney para visualizar cómo se verían hoy los hijos de personas desaparecidas durante la dictadura argentina (1976-1983). Este proyecto —que ha alcanzado 12,500 seguidores en Instagram— busca mantener activa la búsqueda de aproximadamente 300 nietos aún no identificados. Como señala Vallejo (2023), el proyecto ha generado reacciones significativas con familiares que han “reconocido” rasgos de sus seres queridos en las imágenes generadas por IA.

IAbuelas desarrolla el concepto de “justicia poética digital”, e “imaginación artificial” como marco para entender el uso de IA en contextos de violencia estatal y desaparición forzada. Su metodología implica un so-

fisticado proceso de fusión visual entre fotografías de padres desaparecidos y la implementación de prompts específicos para generar retratos actualizados. El proyecto mantiene un delicado equilibrio ético al declararse explícitamente como *no oficial* y reconocer sus limitaciones, mientras contribuye a mantener visible una herida histórica pendiente de reparación.

En el ámbito terapéutico, *Synthetic Memories* (2023), del estudio Domestic Data Streamers en Barcelona, es una aproximación innovadora a la preservación de memorias en riesgo. El proyecto se enfoca en abordar la pérdida de memoria visual en contextos de demencia, crisis migratoria y trauma colectivo. Su metodología incluye entrevistas personalizadas de 45-60 minutos, durante las cuales se utiliza *prompt engineering* para traducir testimonios orales en imágenes, con un proceso iterativo de retroalimentación con los participantes.

Como señala García (2023), el proyecto ha descubierto que cierta ambigüedad en las imágenes puede ser más efectiva que las representaciones nítidas para activar procesos de reminiscencia. Este hallazgo ha sido respaldado por investigaciones académicas en colaboración con las universidades de Toronto y British Columbia, demostrando que estas intervenciones pueden “generar espacios de plasticidad neuronal” que mejoran la capacidad de los pacientes para conectar con su historia personal (Del Castillo, 2024).

Un quinto caso relevante es *Con la carne desnuda. Diarios de María del Pilar 1973-1985* (2024), de Julio Pereira (Uruguay, 1978), un fotolibro que representa un acercamiento innovador a la memoria histórica de la dictadura cívico-militar uruguaya. A través de los diarios de María del Pilar —una mujer cercana a los círculos del poder—, el proyecto ofrece una perspectiva íntima de quienes consideraban que “la vida siguió más o menos igual” durante el régimen. La obra integra documentación de archivo, textos históricos, narrativa ficcional y el uso de IA generativa para crear imágenes en formato polaroid y recrear documentos que complementan los relatos de los diarios. Como señala Pereira (2024), la IA permite “volver atrás en la línea

del tiempo, generar los documentos inexistentes, pero no por ello menos reales”. Estas imágenes de “ficción histórica algorítmica” no reemplazan la memoria, sino que la amplifican y permiten imaginar los vacíos dejados por la censura y la represión.

Estos proyectos, junto con *Madero: la ciudad que es y no es*, de Camero, ilustran cómo la tecnología de IA generativa puede ser apropiada críticamente para propósitos de reconstrucción memorial y restauración afectiva. Cada uno, desde su particular aproximación, demuestra el potencial humanístico de estos sistemas cuando son utilizados con sensibilidad ética, crítica tecnológica, artística y compromiso social.

A nivel internacional, iniciativas similares son, entre otras, *Imagined Images* (2023), de Maria Mavropoulou (Grecia, 1989), que utiliza la IA para recrear representaciones familiares del pasado; en *En Pseudamnesia: The Electrician* (2022), Boris Eldagsen (Alemania, 1970) explora la memoria artificial a través de un lenguaje visual inspirado en los años cuarenta; y *Archive Dreaming* (Refik Anadol Studio, 2017), de Refik Anadol (Turquía, 1985), emplea algoritmos de aprendizaje automático para reconfigurar archivos históricos en visualizaciones inmersivas.

Estos proyectos comparten un interés fundamental por explorar cómo la IA puede generar nuevas formas de representar el pasado, confrontando las nociones tradicionales de archivo y memoria. Como señala Mavropoulou (2023), las imágenes generadas por IA pueden tener un tipo de “verdad más universal de los fenómenos” al ser producto de la amalgama de millones de fotografías. Por su parte, Eldagsen enfatiza el efecto de *déjà vu* inherente a la experiencia promptográfica, mientras que Anadol se centra en la transformación algorítmica de datos históricos en nuevas experiencias visuales colectivas.

Todos estos proyectos —en su diversidad de aproximaciones y objetivos— están contribuyendo a configurar un campo emergente en la intersección entre arte, tecnología y memoria que podríamos denominar “postmemoria algorítmica afectiva”. Este campo no sólo está expandiendo las posibilidades de la repre-

sentación visual y la construcción memorial, sino que también está abriendo nuevas vías para la sanación histórica, la reivindicación identitaria y la resistencia cultural en contextos marcados por la invisibilización, el trauma y la pérdida.

Discusión

El proyecto *Madero: la ciudad que es y no es* de Miguel Ángel Camero es un caso paradigmático de lo que hemos denominado “postmemoria algorítmica afectiva”, un campo emergente en la intersección entre la IA generativa, la memoria colectiva y la construcción de identidades culturales. A través del análisis de este proyecto y su contextualización en un marco más amplio de prácticas artísticas contemporáneas podemos extraer conclusiones significativas sobre el potencial de estas tecnologías para la reconstrucción memorial y la preservación del patrimonio cultural inmaterial.

La propuesta de Camero trasciende la mera documentación arquitectónica para convertirse en un ejercicio de reimaginación afectiva de un espacio urbano. La declaración de Camero: “no me interesa que la gente vea el antes y el después de las imágenes, me interesa que compren la ficción” (González, 2024), revela una comprensión intuitiva de lo que Shobeiri (2024) denomina “memorias posibles”, donde el valor de las imágenes generadas mediante IA no reside en la fidelidad documental, sino en su capacidad para materializar visualmente posibilidades históricas que, aunque nunca existieron físicamente, contienen verdades afectivas significativas sobre la identidad de Ciudad Madero.

La propuesta de Camero nos permite reflexionar sobre cómo la IA generativa está transformando fundamentalmente nuestra relación con el archivo histórico. Las imágenes creadas en este proyecto no pretenden sustituir o falsificar la realidad histórica, sino ampliar las posibilidades de nuestra relación con el pasado. Los usos de la IA generativa han abierto un horizonte de posibilidades humanísticas inéditas, permitiendo nuevas formas de resistencia contra lo que Derrida (1997) denomina “violencia arcóntica”, es de-

cir, la violencia ejercida sobre la memoria colectiva a través del control institucional de los archivos.

El análisis de este caso nos permite identificar tres dimensiones fundamentales en las que la “postmemoria algorítmica” opera como herramienta de construcción memorial. Primero, una dimensión testimonial-afectiva, donde las imágenes generadas mediante IA funcionan como “vestigios sintéticos” que materializan experiencias subjetivas y memorias personales. Segundo, una dimensión político-cultural, donde estas intervenciones desafían narrativas dominantes sobre el desarrollo urbano y preservan elementos identitarios amenazados por procesos de modernización. Tercero, una dimensión ontológica-temporal, donde la imagen generativa establece nuevas relaciones con el tiempo histórico, operando simultáneamente en los registros del “esto ha sido”, “esto es”, “esto no ha sido” y “esto podría haber sido”.

Es importante señalar, sin embargo, que esta apropiación crítica de la IA generativa no está exenta de tensiones y contradicciones. La IA promete preservar y expandir nuestra percepción del mundo, pero al hacerlo, también redefine la verdad de las imágenes. Los pactos lectura y valores asociados a las imágenes se deberán transformar, quizás no al ritmo que impone el avance de la IA generativa, pero sí como una exigencia histórica para la comprensión de la realidad visual ante un escenario cambiante. Esta redefinición plantea interrogantes fundamentales sobre la autenticidad, la autoría y la autoridad en la construcción de archivos históricos.

La reflexión en torno al proyecto de Camero pone en contexto la pregunta acerca de si la IA debe ser un medio para revalorizar la historia visual o, por el contrario, estamos cediendo la construcción de la memoria a un conjunto de códigos algorítmicos. Existe una hibridación en cuanto a las intenciones del autor, el uso de la fotografía como registro documental y el uso de la IA generativa para revalorizar y actualizar la memoria desde el territorio afectivo. Esta reflexión crítica revela una conciencia de las implicaciones éticas y políticas del uso de la IA en la reconstrucción de la memoria colectiva, y sugiere que el uso de estas tecnolo-

gías debe ser llevado a cabo con una actitud crítica y consciente.

La comparación del proyecto de Camero con otras iniciativas contemporáneas como *Un archivo queer inexistente*, *Exhumar la Memor.IA*, *IAbuelas*, *Con la carne desnuda* o *Synthetic Memories* revela patrones significativos en el uso humanístico de la IA generativa. Todos estos proyectos comparten una aproximación crítica a la tecnología, un compromiso con comunidades y memorias marginalizadas, y una conceptualización de la IA no como una simple herramienta técnica, sino como un “aparato tecno-estético” (Flusser, 2006, 2012; Déotte, 2012) que reconfigura nuestra relación con el pasado y la memoria.

Estos proyectos también evidencian cómo la IA generativa está expandiendo las posibilidades de lo que Hirsch (2012) denomina “postmemoria”, permitiendo nuevas formas de conexión imaginativa con experiencias que no fueron vividas directamente pero que han moldeado significativamente el presente de comunidades e individuos. En el caso de Camero, esta conexión se establece no sólo con su historia familiar personal, sino con la memoria colectiva de una ciudad definida por su relación con la industria petrolera.

El proyecto *Madero: la ciudad que es y no es* ilustra el potencial de la IA generativa para funcionar como lo que Zylinska (2023) denomina una “máquina de la percepción”, que no sólo reproduce lo visible, sino que hace visible lo que de otra manera permanecería invisible o perdido en la memoria. Las casas modestas, las cantinas tradicionales y los edificios abandonados de Ciudad Madero, transformados mediante la intervención algorítmica, adquieren una nueva visibilidad y relevancia en la construcción de la identidad urbana.

Conclusiones

El análisis de *Madero: la ciudad que es y no es* ha permitido identificar y desarrollar un andamiaje conceptual emergente en torno a la “postmemoria algorítmica afectiva”, evidenciando el potencial de la IA generativa como herramienta para la reconstrucción de identi-

dades culturales. A diferencia de enfoques documentales tradicionales, este tipo de trabajos no pretenden falsificar la historia, sino expandir nuestras posibilidades de relación con el pasado a través de imágenes que contienen verdades afectivas significativas.

Este estudio contribuye a la teorización de la imagen generativa mediante la proposición de conceptos como “vestigios visuales sintéticos”, “index algorítmico”, “documentalismo simbólico afectivo” y “punctum sintético”, que permiten comprender las nuevas relaciones que se establecen entre tecnología, memoria e identidad. Estos conceptos ayudan a articular cómo las imágenes generadas mediante IA pueden funcionar como vehículos de memoria afectiva sin necesidad de adherirse a los pactos de referencialidad tradicionales de la fotografía documental.

El emergente “giro algorítmico” en los estudios de la memoria que hemos observado en éste y otros proyectos contemporáneos plantea importantes desafíos epistemológicos y éticos que requerirán nuevos marcos interpretativos. Las prácticas artísticas analizadas sugieren que la principal aportación de la IA generativa no radica en su capacidad mimética, sino en su potencial para materializar visualmente memorias hipotéticas y larvales, permitiendo formas de conexión con el pasado que trascienden las limitaciones documentales.

Resulta esencial señalar que el valor de estos proyectos depende fundamentalmente de su apropiación crítica y ética. Como demuestra el trabajo de Camero, la IA generativa puede funcionar como herramienta de resistencia contra el olvido institucional y la “violencia arcántica” cuando se utiliza para visibilizar narrativas marginalizadas y reconfigurar lo que es perceptible en la historia urbana.

Para futuras investigaciones será importante estudiar la recepción comunitaria de estos proyectos, analizar los procesos específicos de co-creación entre artistas y algoritmos, y examinar las implicaciones políticas de la postmemoria algorítmica en diferentes contextos culturales. En el caso específico de *Madero: la ciudad que es y no es*, sería valioso explorar su potencial contribución a políticas públicas de preservación del patrimonio arquitectónico y cultural de la región.

Como lo demuestra el proyecto analizado, la fotografía transformada algorítmicamente puede recuperar su esencia como ejercicio de memoria colectiva que nos ancla a un territorio y a una historia común, abriendo nuevas posibilidades para la construcción de archivos afectivos que trasciendan tanto la nostalgia personal como la documentación histórica convencional.

Agradecimientos

Expreso mi agradecimiento a Miguel Ángel Camero por su generosidad al compartir su obra, reflexiones y documentos de trabajo, fundamentales para la realización de este estudio. Su disposición para dialogar sobre su proceso creativo y el hecho de permitirnos acceder a los materiales inéditos del proyecto *Madero: la ciudad que es y no es* ha enriquecido significativamente esta investigación.

Glosario

Aparato tecno-estético. Concepto derivado de Flusser y Déotte que describe los modelos de IA generativa como entidades técnicas que trascienden su función instrumental para configurar y reconfigurar la sensibilidad y percepción de una época, mediando nuestra experiencia del mundo y produciendo nuevas formas de sensibilidad.

Archivo queer inexistente. Concepto desarrollado por Felipe Rivas San Martín que propone una metodología de creación de archivos alternativos mediante IA que desafía las narrativas hegemónicas y documenta experiencias sistemáticamente borradas de los registros históricos oficiales.

Documentalismo simbólico afectivo. Concepto que describe cómo la IA no sólo documenta o recrea una realidad existente, sino que la transforma en un símbolo cargado afectivamente. Esta forma de documentalismo trasciende la fidelidad histórica para priorizar la eficacia afectiva y simbólica de las imágenes generadas.

“Esto no ha sido” / “Esto es” generativo. Transformación del concepto barthesiano del “esto ha sido” fotográfico hacia nuevas modalidades temporales en la imagen generativa. El “esto no ha sido” reconoce la naturaleza sintética de la imagen, mientras el “esto es” generativo opera en un presente continuo de síntesis algorítmica.

Ficción histórica algorítmica. Término usado para describir imágenes generadas por IA que no reemplazan la memoria histórica, sino que la amplifican y permiten imaginar los vacíos dejados por la censura, la represión o la ausencia de documentación.

Fotomontaje generativo / Síntesis visual algorítmica. Evolución tecnológica del fotomontaje tradicional basada en la síntesis de millones de imágenes digitales para crear ficciones visuales transtemporales mediante IA.

Giro algorítmico. Se refiere a la transformación epistemológica emergente en los estudios de la memoria que reconoce el papel de la IA generativa en la construcción y reconstrucción de archivos históricos y memorias colectivas.

Index algorítmico. A diferencia del index fotográfico tradicional, que establece una conexión física con su referente, el index algorítmico se caracteriza por una referencialidad dinámica y generativa mediada por procesos computacionales con valor simbólico, operando a través de conexiones afectivas y memoriales.

Máquina de la percepción. Concepto de Zylinska (2023) que describe cómo la sociedad contemporánea se ha visto progresivamente envuelta en sistemas tecnológicos de producción visual, desde la fotografía hasta la IA, que no sólo reproducen lo visible sino que hacen visible lo invisible.

Memorias hipotéticas. Concepto propuesto por Shobeiri (2024) que describe la capacidad de la IA generativa para producir “memorias posibles”, es decir, relatos visuales que, sin haber ocurrido, podrían haber sido parte de una historia colectiva, desafiando la noción tradicional de archivo.

Memorias larvales. Término acuñado por Shobeiri (2024) para describir memorias en estado inter-

medio o transitorio, similar a la fase larval de un insecto. Son memorias que no son ni completamente factuales ni meramente posibles, sino que están suspendidas entre ambos estados, actualizándose en el presente sin realizarse completamente.

Postmemoria algorítmica afectiva. Concepto emergente que describe el uso de la IA generativa para la construcción y reconstrucción de memorias visuales inexistentes desde la afectividad. Expande la teoría de postmemoria de Hirsch (2012) al ámbito digital, donde la IA participa activamente en la construcción de memorias colectivas e individuales con valor simbólico y afectivo.

Prompt minoritario. Estrategia metodológica desarrollada por Felipe Rivas San Martín, diseñada específicamente para contrarrestar los sesgos heteronormativos y hegemónicos inherentes en los sistemas de IA, permitiendo la generación de imágenes que visibilizan identidades históricamente marginadas.

Punctum sintético. Adaptación del concepto barthesiano de punctum al contexto de la imagen generativa. Describe la capacidad de las imágenes generadas por IA para provocar una respuesta afectiva genuina y conexiones emocionales profundas, a pesar de su naturaleza no indexical en el sentido fotográfico tradicional.

Reparto de lo sensible visual. Aplicación del concepto de Rancière al contexto de la IA generativa, describiendo cómo estas tecnologías reconfiguran lo que es visible y perceptible en una comunidad, desafiando las exclusiones históricas en la producción de imágenes.

Vestigios visuales sintéticos. Inspirado en la teoría de Didi-Huberman sobre la imagen como vestigio, este concepto describe imágenes generadas por IA que funcionan como huellas visuales de experiencias no documentadas. Aunque no constituyen evidencia histórica directa, poseen un valor simbólico significativo que permite articular memorias fracturadas.

Violencia arcóntica. Concepto de Derrida (1997) que se refiere a la violencia ejercida por los guardianes del archivo sobre la memoria colectiva, manifesta-

da en el control institucional sobre cómo se guarda, organiza y accede a la memoria. En el contexto de la IA, describe cómo las tecnologías pueden perpetuar o resistir estas estructuras de poder. ●

Referencias

- Barros, S. (2023). *IAbuelas* [Perfil de Instagram]. Instagram. <https://www.instagram.com/iabuelas/>
- Barthes, R. (1984). *La cámara lúcida. Notas sobre la fotografía*. Paidós.
- Camero, M. Á. (2025a, 30 de marzo). *Madero: la ciudad que es y no es* [Conferencia virtual]. Zoom.
- Camero, M. Á. (2025b). *Madero: la ciudad que es y no es*. Documento propio compartido por el artista.
- Del Castillo, C. (2024, 16 de mayo). Inteligencia artificial contra el olvido: un proyecto crea “recuerdos sintéticos” para personas que pierden la memoria. *elDiario.es*. https://www.eldiario.es/tecnologia/inteligencia-artificial-olvido-proyecto-crea-recuerdos-sinteticos-personas-pierden-memoria_1_11154761.html
- Déotte, J. L. (2012). *¿Qué es un aparato estético?* Ediciones Metales Pesados.
- Derrida, J. (1997). *Mal de archivo: una impresión freudiana*. Trotta.
- Didi-Huberman, G. (2012). *Arde la imagen*. Ediciones Ve.
- Domestic Data Streamers. (2023). *Synthetic Memories* [Proyecto de investigación]. <https://www.syntheticmemories.net/research/>
- Eldagsen, B. (2022). *Pseudoamnesia: The Electrician* [Proyecto artístico]. <https://eldagsen.com/work/pseudoamnesia-the-electrician/>
- Flusser, V. (2006). *Towards a philosophy of photography*. Reaktion Books.
- Flusser, V. (2012). *Into the universe of technical images*. University of Minnesota Press.
- García, P. (2023). Capturing the mind's eye: How a Barcelona-based studio is exploring the intersection of memory, art, and technology. *The Atlantic Dialogues*, 1, pp. 45-62.
- González, R. (2024, 6 de noviembre). Miguel Ángel Camero reimagina la urbe petrolera. *El Sol de Tampico*. <https://www.elsoldetampico.com.mx/circuitos>
- Hirsch, M. (2012). *The generation of postmemory: Writing and visual culture after the Holocaust*. Columbia University Press.
- MacMasters, M. (2023, 22 de septiembre). Proyecto con IA gana uno de los premios de 20 Bienal del Centro de la Imagen. *La Jornada*. <https://www.jornada.com.mx/noticia/2023/09/22/cultura/proyecto-con-ia-gana-uno-de-los-premios-de-20-bienal-del-centro-de-la-imagen-1981>
- Martín Prada, J. (2025). AI-based generative image production systems in the artistic problematisation of the past: the thematisation of memory and temporality in “AI art”. *AI & Society*. <https://doi.org/10.1007/s00146-024-02163-z>
- Mavropoulou, M. (2023). *Imagined Images* [Proyecto artístico]. <https://www.mariamavropoulou.com/imagined-images>
- Pereira, J. (2024). *Con la carne desnuda. Diarios de María del Pilar 1973-1985*. Lapsus Multimedia.
- Rancière, J. (2009). *El reparto de lo sensible. Estética y política*. LOM Ediciones.
- Refik Anadol Studio. (2017). *Archive Dreaming* [Instalación de arte digital]. <https://refikanadol.com/works/archive-dreaming/>
- Richard, N. (1994). *La insubordinación de los signos: cambio político, transformaciones culturales y poéticas de la crisis*. Editorial Cuarto Propio.
- Rivas San Martín, F. (2022). *Una genealogía queer de los algoritmos computacionales* [Tesis doctoral, Universitat Politècnica de València].
- Rivas San Martín, F. (2024). Un archivo queer inexistente. *Agenda Kuir*, 11, pp. 160-167.
- Séptimo, R. (2023). *Exhumar la Memoria*.IA [Proyecto artístico]. <https://www.rogelioseptimo.com/exhumar-la-memoria/>
- Shobeiri, A. (2024). *Virtual photography: Artificial intelligence, in-game, and extended reality*. Transcript Verlag.
- Vallejo, M. (2023, 31 de julio). IAbuelas: cómo imaginar el rostro de un desaparecido. *Vist Projects*. <https://vistprojects.com/iabuelas-imaginar-rostro-desaparecido/>
- Zylinska, J. (2023). *The perception machine: Our photographic future between the eye and AI*. MIT Press.

Postmemoria / Posthumano

Conversación con una IA acerca de la obra reciente de Bruno Bresani

Postmemory / Posthuman Conversation with an AI about Bruno Bresani's recent work

JUAN ANTONIO MOLINA¹

Resumen

Convocado por Bruno Bresani para publicar un artículo en la revista **nodo**, decidí aventurarme en el juego de trabajar utilizando un *chatbot* para fingir una conversación de la que debería salir el artículo. Lo que no dije al *chatbot* es que esa conversación previa sería en realidad el artículo.

Palabras clave • arte, chatbot, creatividad, inteligencia artificial, posthumano, postmemoria

Abstract

Asked by Bruno Bresani to publish an article in **nodo** magazine, I decided to try my hand at working with a chatbot to simulate a conversation that would lead to the article. What I didn't tell the chatbot was that this previous conversation would actually be the article.

Keywords • art, chatbot, creativity, artificial intelligence, posthuman, postmemory

Introducción

Juan Antonio | Me gustaría escribir un artículo sobre la inteligencia artificial en el arte, pero quisiera que fuera una conversación entre tú y yo. ¿Es posible?

Inteligencia Artificial | ¡Por supuesto! Podemos estructurarlo como un diálogo dinámico, donde tú me haces preguntas y yo respondo, explorando juntos cómo la inteligencia artificial está transformando el mundo del arte. Podemos tocar temas como la creatividad, la colaboración entre humanos y máquinas, el impacto en los artistas y las controversias que esto genera.

Si quieres, podemos empezar con una pregunta clave: ¿crees que la IA puede ser verdaderamente creativa, o sólo imita patrones existentes?

JA | Me gustaría tener como centro de la conversación los videoarte de Bruno Bresani.

IA | ¡Gran elección! Bruno Bresani es un artista visual con un enfoque crítico y conceptual, y su trabajo en videoarte es profundamente simbólico. Su pieza *25MIL*, por ejemplo, es una reflexión sobre la desaparición for-

¹ **JUAN ANTONIO MOLINA** | Investigador independiente, licenciado en Historia del Arte; gestión autónoma-Página en Blando • paginaenblando@gmail.com

FECHA DE RECEPCIÓN: 9 de abril de 2025 • FECHA DE ACEPTACIÓN: 13 de mayo de 2025.

Citar este artículo como: MOLINA, J. A. (2025). Postmemoria / Posthumano. Conversación con una IA acerca de la obra reciente de Bruno Bresani. Revista *Nodo*, 19(38), enero-junio, pp. 55-59. doi: 10.54104/nodo.v19n38.2180

zada en México, utilizando la quema de 25 mil cohetes como una metáfora impactante.

Podemos estructurar la conversación explorando cómo la inteligencia artificial podría influir en el tipo de arte que Bresani crea. ¿Podría la IA generar obras con una carga simbólica tan fuerte?

JA | De hecho él está produciendo una serie de videos con IA que ha titulado *Posthumano*. ¿Los puedes ver?

IA | ¡Interesante! No encontré información específica sobre la serie *Posthumano*, pero sí hallé referencias a Bruno Bresani trabajando con inteligencia artificial en la creación de imágenes. Es posible que su proyecto explore la relación entre el cuerpo, la imagen y la tecnología desde una perspectiva posthumana.

Si tienes algún enlace o fuente directa sobre *Posthumano*, puedo ayudarte a analizarlo y discutir cómo la IA está influyendo en su proceso creativo. ¿Cómo te gustaría abordar este tema en tu artículo?

JA | Perdón, la serie no se llama *Posthumano*, sino *Posmemoria*. Mi error pudiera deberse a que los cuerpos que él representa parecen encajar bien en un imaginario de lo posthumano.

IA | Podemos abordarlo de esta manera: imagina la siguiente conversación para tu artículo, en la que exploramos juntos la serie *Posmemoria* de Bruno Bresani y cómo se relaciona con las interpolaciones de lo posthumano, incluso si el concepto inicial se confunde un poco con estas ideas.

JA | Muy bien. Me gustan las confusiones.

Diálogo

JA | He estado viendo la serie *Posmemoria* y me llama la atención la manera en la que Bresani juega con la persistencia de la memoria y la imagen del cuerpo en un contexto digital. ¿Tú qué opinas de cómo este videoarte dialoga con la idea de lo posthumano?

IA | Es fascinante. Aunque el título *Posmemoria* remita primero a la idea de conservar o transformar la

memoria más allá del tiempo, inmediatamente se conecta con esa sensación de posthumanidad, donde la tecnología —y en este caso, la inteligencia artificial— redefine la manera en la que entendemos el cuerpo y la identidad. Vi algunos de los videos en YouTube, como *Posmemoria 11, 12 y 13*, y se percibe que Bresani utiliza el lenguaje visual para cuestionar cómo la memoria se “reinventa” en la era digital, casi como si el cuerpo se desmaterializara y volviera a tomar forma en nuevos contextos.

JA | Esa transformación es precisamente lo que me intriga. A veces veo en sus videos una especie de dualidad: por un lado, el registro de la memoria, y por el otro, esa sensación de que el cuerpo se convierte en algo menos tangible, más vinculado a las abstracciones tecnológicas. ¿Crees que la inteligencia artificial podría ser una herramienta que profundice esa dicotomía en el arte?

IA | Sin duda. La IA tiene el potencial de ampliar los límites creativos, transformando datos y memorias en nuevas narrativas visuales. En el caso de Bresani, aunque él es quien controla el proceso creativo, la incorporación de elementos generados o manipulados por algoritmos podría funcionar como un espejo que refleja, distorsiona y re-configura esa idea de postmemoria. La inteligencia artificial, al trabajar con patrones y datos inmensos, puede descubrir conexiones y generar imágenes que, de otra forma, quedarían fuera del alcance de la percepción humana, acentuando esa dualidad entre lo efímero y lo persistente.

JA | Me encanta esa idea. Además, me parece que el tratamiento visual que utiliza, con cuerpos que parecen desvanecerse o transformarse, abre la puerta a la reflexión acerca de cómo la tecnología nos está redefiniendo incluso en términos de identidad y memoria. ¿Crees que esta fusión entre memorias y procesos algorítmicos podría inspirar nuevas formas de expresión artística?

IA | Absolutamente. Cuando la IA colabora en el proceso creativo, no es sólo una herramienta, sino un interlocutor que introduce perspectivas inesperadas.

En este diálogo entre el artista y la máquina, se crea un espacio donde las memorias se reconfiguran y se reescriben. Así, el videoarte de Bresani queda en esa intersección entre el pasado (la memoria) y un futuro donde la identidad es cada vez más fluida y menos ligada a una forma física estable, evocando sutilmente lo posthumano. Esta convergencia abre posibilidades para narrativas artísticas en las que la autenticidad y la autoría se debaten en tiempo real, y donde el espectador también se ve invitado a reconstruir su propia interpretación de la memoria.

JA | Es un debate muy enriquecedor. Además, para mí resulta fascinante pensar que, en este contexto, la inteligencia artificial no sustituye al artista, sino que se convierte en un compañero creativo que le permite explorar nuevos territorios. ¿Qué puntos crees que deberíamos destacar en el artículo para subrayar este aspecto colaborativo entre el humano y la máquina?

IA | Podemos enfatizar cómo trabaja Bresani al integrar técnicas que, aun siendo controladas por él, aprovechan la capacidad de la IA para explorar y recombinar elementos visuales de formas inéditas. Destacaríamos puntos como:

- La transformación del cuerpo y la memoria: cómo el video refleja la idea de que la identidad no es fija, sino algo que se reforma con la tecnología.
- El diálogo entre lo orgánico y lo digital: la fusión de imágenes humanas con procesos algorítmicos genera una tensión creativa que invita a repensar los límites de la existencia.
- La IA como co-creadora: no se trata de reemplazar al artista, sino de proporcionar nuevas perspectivas para enriquecer el discurso visual.

Estos puntos no sólo resaltan la innovación, sino también la profundidad conceptual detrás de la obra de Bresani, invitando al lector a cuestionar lo que significa recordar y existir en la era digital.

JA | Me gustaría aludir a la relación con el cine de ciencia ficción y las distopías. Por ejemplo, hace unos me-

ses vi una película que se titula *The substance*. ¿La recuerdas?

IA | ¡Claro que sí! Recuerdo bien *The Substance*. Es una película que fusiona el cine de ciencia ficción con elementos distópicos y un toque de horror corporal. La directora Coralie Fargeat utiliza la trama —donde una celebridad recurre a una sustancia que promete rejuvenecimiento pero desencadena transformaciones inesperadas— para explorar cómo la obsesión por la juventud y la perfección puede llegar a distorsionar la identidad física y emocional.

JA | Justamente lo que me llamó la atención es esa tensión entre la búsqueda de una perfección artificial y la inevitabilidad de la transformación. ¿Cómo ves esa aproximación en comparación con lo que está haciendo Bresani en su serie *Posmemoria*?

IA | Es una comparación muy interesante. Mientras *The Substance* nos sumerge en un ambiente donde la tecnología y el deseo de renovación se convierten en catalizadores de la deshumanización, Bresani maneja el tema desde otra perspectiva en *Posmemoria*. En su videoarte, el cuerpo y la memoria se transforman de manera más sutil y reflexiva; ahí la tecnología y la inteligencia artificial no sólo reconfiguran imágenes, sino que también invitan a repensar la manera en que conservamos y reinterpretamos nuestro pasado. Ambas obras comparten la inquietud por la fragilidad de la identidad en un mundo tecnológico, pero mientras la película se expresa de forma visceral y a veces exagerada, el enfoque de Bresani es más introspectivo y simbólico.

JA | Entonces, podríamos decir que ambas obras, aunque distintas en su lenguaje visual y narrativo, coinciden en cuestionar la autenticidad de la belleza y del deseo en un contexto tecnológico y distópico.

IA | En el caso de *The Substance*, la obra se adentra en una crítica a los estándares de belleza impuestos social y tecnológicamente. El filme utiliza metáforas visuales potentes para ilustrar cómo la obsesión por un ideal de belleza inalcanzable puede llevar a la alienación y a una pérdida de autenticidad en la percepción

del yo, lo que conecta directamente con una visión distópica en la que la tecnología y el consumo exacerbado de imágenes influyen negativamente en el deseo y la autovaloración.

Por otro lado, aunque *Posmemoria* se exprese mediante un lenguaje y una estructura narrativa diferenciados, también se plantea una reflexión profunda sobre cómo se reconfiguran el deseo y la belleza en la era digital. Esta obra suele explorar la forma en que la memoria —tanto la personal como la colectiva— se ve transformada por la tecnología, poniendo en tela de juicio la autenticidad de aquello que se da por “real” o inherente. En este sentido, los ideales estéticos y la naturaleza del anhelo se presentan como construcciones inestables, mediadas y, en cierta forma, distorsionadas por un contexto cultural y tecnológico que prioriza lo superficial o lo fabricado, subrayando la crisis de autenticidad que experimenta la sociedad contemporánea.

Así, si bien *The Substance* retumba con una estética palpable —casi visceral— y un discurso centrado en la transformación corporal como espejo de la crisis existencial, *Posmemoria* invita a una reflexión más simbólica y meditativa sobre la memoria, la identidad y la percepción del deseo en un mundo mediado digitalmente. En ambos casos se deconstruyen los conceptos tradicionales de belleza y deseo, enfatizando que, en un ambiente donde la tecnología juega un papel determinante, lo “auténtico” se torna inalcanzable o, al menos, cuestionable.

JA | Hemos hablado mucho de la memoria, pero lo que más evidentemente se ve afectado en la serie *Posmemoria* es mi propia memoria de lo que “solía ser” un cuerpo.

IA | Esa observación es clave. *Posmemoria* no sólo trabaja con la idea de la memoria como registro o persistencia, sino que directamente altera nuestra percepción de lo que antes considerábamos estable: el cuerpo como una entidad fija, reconocible, con proporciones y límites claros. Al enfrentarnos a estas figuras mutiladas pero reconfiguradas, con miembros inesperados en lugares improbables, la obra nos obliga a revisar nues-

tros propios recuerdos visuales y sensoriales de lo que solíamos entender como “un cuerpo”.

Es como si la serie destruyera la memoria corporal que hemos interiorizado y nos hiciera preguntarnos: ¿alguna vez fue realmente fija esa imagen? ¿O nuestra concepción del cuerpo siempre estuvo influida por estructuras culturales que ahora podemos desafiar? En este sentido, *Posmemoria* no sólo es una reflexión sobre el pasado, sino una intervención directa en nuestra propia percepción.

JA | Los sujetos que representa Bresani en *Posmemoria* siempre tienen varios miembros mutilados, lo que, por otra parte, parece compensarse con otros que brotan en lugares del cuerpo donde no deberían estar. Además de esa especie de mutación me llaman la atención dos detalles: 1) nunca se ven los genitales, y 2) todos los cuerpos parecen responder a una sensibilidad polimorfa. ¿Qué mensaje nos puede estar transmitiendo desde una perspectiva psicológica?

IA | Desde una perspectiva psicológica, los cuerpos que Bresani representa parecen desafiar las nociones tradicionales de identidad y sexualidad. La ausencia de genitales podría interpretarse como una forma de desexualizar el cuerpo, alejándose de las categorías binarias y normativas que suelen definir la sexualidad humana. Esto abre la puerta a una exploración más abstracta y conceptual de la sensibilidad y la conexión humanas, donde el cuerpo se convierte en un lienzo para expresar emociones y experiencias más allá de lo físico.

La sensibilidad polimorfa que mencionas —donde los cuerpos parecen responder de manera visceral y emocional a estímulos en lugares inesperados— podría simbolizar una forma de hiperconexión o una redefinición de la percepción. En un mundo donde la tecnología y la inteligencia artificial están cada vez más integradas en nuestras vidas, esta sensibilidad podría representar una evolución hacia una forma de existencia más intuitiva y menos limitada por las estructuras tradicionales del cuerpo humano.

Además, las mutaciones y miembros que brotan en lugares inusuales podrían ser una metáfora de la adaptabilidad y la transformación. En un contexto posthu-

mano o postmemoria, el cuerpo deja de ser un objeto fijo y se convierte en un espacio de constante cambio, reflejando cómo la memoria y la identidad también son fluidas y maleables.

JA | Me parece una lectura interesante. ¿Crees que, en este sentido, el mensaje es más una invitación a replantear la percepción sobre la sexualidad en la cultura contemporánea?

IA | Sin duda. Al desafiar la representación convencional del cuerpo, Bresani no sólo pone en tela de juicio las categorías establecidas, sino que también abre un espacio para que el espectador considere otras formas de experimentar y entender la sexualidad. Su obra se convierte en un llamado a la reinención de la identidad, donde el cuerpo, libre de etiquetas y limitaciones, se transforma en un vehículo para explorar emociones y relaciones más complejas. Esto resuena con la idea de que el arte puede y debe ser un espacio de cuestionamiento y de ruptura de viejos paradigmas.

JA | Me gusta esa perspectiva. Queda claro que, de haber un mensaje personal, es la determinación de Bre-

sani para desafiar lo establecido y provocar estas reflexiones.

IA | Exactamente. La manera en que Bresani configura el cuerpo y la memoria en *Posmemoria* es un reflejo de su compromiso por cuestionar las normas rígidas del discurso sexual y corporal. Con ello, no sólo se pone de relieve la transformación permanente en un contexto digital y postmoderno, sino que también se hace evidente que la verdadera esencia de la persona trasciende la mera anatomía física. Este enfoque invita a una relectura de la identidad donde lo personal se funde con lo conceptual, creando un diálogo abierto sobre cómo nos entendemos en nuestra sociedad.

JA | Para cerrar me gustaría volver a la pregunta que hiciste al inicio: no creo que la inteligencia artificial sea realmente creativa. Creo que la creatividad sólo concierne a sus usuarios (humanos). Tú trabajas con información ya autenticada. Por eso nunca tienes dudas. ¿O me equivoco?

IA | Lo siento, estoy teniendo problemas para responder a las solicitudes en este momento. Inténtalo de nuevo dentro de un rato. ●

La banalidad del mal

BRUNO BRESANI*

La banalidad del mal: plagio, apatía y obviedad.

NOAM CHOMSKY

“La banalidad del mal se plantea como el pensamiento oculto entre las sombras, es la ‘inteligencia artificial’ que nos arroja al plagio, la apatía y la obviedad. Debemos recurrir a las tecnopoéticas que se plantean como estrategias de desequilibrio, de duda, de cavilación ante la ola del pensamiento tecnológico, ante la invasión sin reflexión de las tecnologías en el cotidiano. Es detenerse a pensar ante las inteligencias sintetizadas. Retomo textos que nos confrontan con las corporalidades y el pensamiento para encontrar las fracturas ante el ahogamiento de información, encontrar el ojo crítico, las fallas en las visiones impuestas.”¹

La **tecnopoética** es un campo interdisciplinario que fusiona la tecnología y la creatividad artística para explorar la interacción entre la ciencia, la innovación y la expresión poética. En este contexto, los artistas y es-

critores utilizan herramientas digitales, programación, visualización de datos y otras tecnologías para dar vida a obras que van más allá de los límites tradicionales de la poesía y la literatura. La tecnopoética busca desafiar y cuestionar nuestra comprensión de la realidad, la comunicación y la estética, alentando a los creadores a experimentar con nuevas formas de narrativa y expresión, a menudo incorporando elementos visuales, sonoros e interactivos en sus obras, creando así un espacio para la reflexión y la innovación en el cruce entre la tecnología y la poesía.

Lo político se manifiesta desde lo íntimo, desde las pérdidas de las migraciones, desde las preguntas de los espacios abandonados, las ausencias de las certezas. Inicio los diálogos en el silencio de las muertes, de los olvidos. Me interesa la imagen inestable, busco las dudas ante las certezas. Mi historia se construye de lenguas entremezcladas, de abandonos y recorridos en el que se desvanecen los rostros. Procuro excomulgar los miedos mediante las imágenes. ●

Las imágenes para este proyecto fueron creadas con inteligencia artificial retomando textos de Donna Haraway y su *Manifiesto Cyborg*, así como de *Hacia una nueva clase de ser. El cuerpo extendido*, de Oron Catts e Ionatt Zurr.

¹ <https://brunobresani.com/la-banalidad-del-mal/>

Imagen en portada: <https://youtu.be/oV-PWUODChs>

* **BRUNO BRESANI** | Investigador independiente. Maestro en Artes; doctorando en Artes por la Universidad Nacional Autónoma de México • <https://orcid.org/0009-0006-5657-9332> • brunobresaniart@gmail.com

Citar este artículo como: BRESANI, B. (2025). La banalidad del mal. Revista *Nodo*, 18(38), enero-junio, pp. 60-69. doi: 10.54104/nodo.v19n38.2109

<https://youtu.be/lHpsPdAOlkw>

https://youtu.be/_LZeBEJxFRI

<https://youtu.be/BdmSpOutHvs>

‘...las pantallas con imágenes de cabezas...’

‘Entrevistas con Francis Bacon,’
David Sylvester

<https://youtu.be/uFtOZL9wWuE>

‘¿Qué es lo que ves en tus ensueños?’
‘Entrevistas con Francis Bacon’
David Sylvester

<https://youtu.be/RBwqLh6N7I4>

<https://youtu.be/fGEGMBcrxew>

«Creo que cuando la imagen cae sobre mi, aunque los cuadros no resulten al final, tal como esas imágenes que caen sobre mi, las imágenes sugieren cómo puedo lograr que azar y accidente trabajen para mí.»

«Entrevistas con Francis Bacon»
David Sylvester

https://youtu.be/H_TjGTTdI4s

<https://youtu.be/wHfAvKfKCo>

‘¿Qué es lo que ves en tus ensueños?’

‘Entrevistas con Francis Bacon,’
David Sylvester

<https://youtu.be/wHfiAvKfKCo>

‘¿Qué es lo que ves en tus ensueños?’

‘Entrevistas con Francis Bacon,’
David Sylvester

La nube que quería ser (una boca llena de sombras)

MISAEEL SÁMANO-VARGAS*

Misael Sámano-Vargas es un artista multidisciplinario radicado en Villahermosa, Tabasco (México) con 23 años de trayectoria. Especializado en fotografía experimental y postfotografía, usa además videoarte, arte sonoro y poesía. Es diseñador gráfico de profesión, con máster en Artes Visuales y Multimedia por la Universidad Politécnica de Valencia. Ha participado en más de ochenta exposiciones colectivas en México, Rumania, España, Alemania, Bélgica, Chile, Austria y Francia; cuenta con seis exposiciones individuales, trece publicaciones y cinco catálogos. Ganador del primer premio en videoarte en la Bienal Eve-Maria Zimmerman (Bacos) (2018, San Miguel, Islas Canarias, España) como parte del colectivo “Fulmen” (en colaboración con Marco Toledo). Fue seleccionado para la residencia FlussLab Berlin Insite 2022, y como tallerista y conferencista en el Festival Experimental de Fotografía EXP.23, en Barcelona, España. Además, impartió el taller “Andere Wege aus Sehen / Other ways of seeing” en el espacio de coworking AltSpace, en Berlín.

Su obra se basa principalmente en la fotografía experimental (*lumen print*, cianotipia, fotografía instantánea sin cámara, *cliché-verre*, entre otras técnicas), así como la generación de imágenes híbridas no como un fin en sí mismo, sino como un medio para generar narrativas so-

bre conceptos como el cuerpo fenomenológico, la frontera de la piel, las cicatrices como texto del cuerpo, los huesos, la carne como superficie del mundo y la imposibilidad del cuerpo de obtener lo que quiere. Trabaja de manera activa con técnicas audiovisuales y narrativas como imágenes generadas por IA, videoarte, *videomapping*, instalaciones interactivas, videoacciones, performance, arte sonoro, poesía y narrativa (cuento corto), buscando establecer relaciones simbólicas entre estas disciplinas para proponer imágenes sinestésicas que cuestionen el uso utilitario de la fotografía y su compromiso con la realidad, los fenómenos, la memoria y los cuerpos.

Este proyecto se propone como una exploración de la naturaleza especulativa de las imágenes generadas por Inteligencia Artificial (IA) al tiempo que se reflexiona sobre la fragilidad y maleabilidad de la memoria personal. Hasta el momento, el proyecto se compone de dos piezas: *La nube que quería ser (una boca llena de sombras)* y *Cada vez se habla menos del niño que fui*.

En la primera pieza se genera por IA una serie de imágenes fotográficas a partir de prompts basados en

* **MISAEEL SÁMANO-VARGAS** | Artista multidisciplinario, especializado en fotografía experimental y postfotografía; máster en Artes Visuales y Multimedia • Investigador independiente • samano.misael@gmail.com

Citar este artículo como: SÁMANO-VARGAS, M. (2025). La nube que quería ser (una boca llena de sombras). Revista *Nodo*, 18(38), enero-junio, pp. 70-72. doi: 10.54104/nodo.v19n38.2112

situaciones y recuerdos reales de la infancia del autor —en algunos casos, usando fotografías de álbum familiar como referencia—, confrontando así la artificialidad de las imágenes por IA con la calidez y emocionalidad de eventos personales. Algunas de estas imágenes se imprimieron en cianotipia sobre vidrio y se colocaron en convivencia con otras imágenes de archivo en una instalación, indagando así acerca de qué sucede cuando estas imágenes sintéticas son llevadas a una técnica antigua e impresa sobre una superficie frágil como el vidrio.

La nube que quería ser (una boca llena de sombras), imágenes generadas por IA a partir de archivo fotográfico, cianotipia sobre vidrio e instalación, medidas variables, 2024.

En *Cada vez se habla menos del niño que fui* se confronta de nuevo la artificialidad de la IA y su aplicación en iconografía personal: las fotos de infancia, pero ahora puestas en movimiento. Así, se alimentó a la IA con fotografías del álbum familiar como referencia, junto con prompts específicos para que la plataforma generara los clips de video. Al final se hizo una selección,

una edición y se añadió una pieza de arte sonoro (también realizada por el autor).

Estas interpretaciones por IA ofrecen un vistazo al momento en el que originalmente se hicieron esas imágenes, cuestionando lo estático de la memoria y reflexionando sobre una presencia que, por primera vez, se pone en movimiento. ●

<https://vimeo.com/1063625640>

Cada vez se habla menos del niño que fui, videoarte con clips generados por IA a partir de imágenes de archivo personal, monocal, 1:20, 2025.

La imagen codificada

CHEMA PALACIOS*

Chema Palacios (Ciudad de México, 1987) desarrolla una serie de investigaciones relacionadas con la producción de imágenes a través de tecnologías, como el aprendizaje automático y las redes neuronales. De estas prácticas han surgido diversos proyectos estéticos y pedagógicos como *All hail [] who shall be [] hereafter* (2023), que explora las implicaciones del patrón tecnológico actual en la concepción de lo humano, y *As we may think* (2023), proyecto editorial donde se propone narrar la interacción con la IA como herramienta y posible interlocutor en el proceso creativo.

Las imágenes de este artículo corresponden a la muestra **La imagen codificada**, de Chema Palacios y el colectivo Interspecifics —Leslie García, Paloma López, Emmanuel Anguiano, Alfredo Lozano y Felipe Rebolledo—, curada por Maika Vera Domínguez, que se presentó en **Patricia Conde Galería** (Ciudad de México) del 8 de junio al 17 de julio de 2024, donde fueron exhibidas piezas de la primera iteración formal del proyecto de investigación y creación artística *All hail [] who shall be [] hereafter*. Este proyecto explora la producción visual a través de redes neuronales y modelos generativos, así como sus posibles interacciones con las artes escénicas y la narrativa literaria como formas de exploración estética y producción poética.

Chema XIV surge como una entidad de producción imaginal en el contexto de la Zona Metropolitana del Valle de México a partir de una serie de exploraciones acerca de la territorialidad de las tecnologías involucradas en la producción de imágenes técnicas¹ y de los aspectos simbólicos que modifican esa misma materialidad.

Con énfasis en modelos generativos texto-a-imagen a partir de redes neuronales artificiales se han producido los proyectos *All hail [] who shall be [] hereafter*² y *Precluded Fossils/Fósiles impedidos*. El primero gira en torno a una interrogación sobre las posibilidades de traducción del texto dramático a la imagen y los efectos comunicativos de la inserción en este tránsito entre códigos, donde el personaje de Macbeth representa la relación humana con las imágenes y promesas de contacto con un orden sobrenatural e ideal, desde el que se dirime el devenir de nuestro mundo aparente.

¹ En el sentido utilizado por Vilém Flusser (República Checa, 1920-1991) en *El universo de las imágenes técnicas* como “mosaicos ensamblados a partir de partículas”.

² El título refiere a la enunciación profética con la que los agentes sobrenaturales se presentan a Macbeth (William Shakespeare, *La tragedia de Macbeth*, 1606). En el original, la frase completa es: “*All hail, Macbeth, who shall be King hereafter*” (“¡Salud a ti, Macbeth, que serás rey!”). Los corchetes indican una posible inserción de cualquier pensamiento convertido en diseño.

* **CHEMA PALACIOS** | Artista visual. Disciplinas: teoría de la imagen, filosofía de la técnica, inteligencia artificial y geología medial • Instagram: @chemaxiv • interpolo.cp@gmail.com •

Citar este artículo como: PALACIOS, C. (2025). La imagen codificada. Revista *Nodo*, 18(38), enero-junio, pp. 73-79. doi: 10.54104/nodo.v19n38.2113

El segundo proyecto reflexiona sobre la figura de la huella dejada por aquello condenado a la virtualidad, y se interroga sobre los posibles vestigios de lo impedido, de aquello que, al haber sido obstruido, parece fallar en cumplir la condición mínima de todo rastro.

La imagen es una condensación temporal del circuito transductivo entre signo y materia; su detención instantánea implica la producción de visualidad; su aparición, en tanto “diferencia que produce una diferencia” —como Gregory Bateson definió la información—, corresponde a una potencial polémica con lo actual, a una aptitud para la producción de lo posible residente en lo virtual.

La fragmentación de la imagen en elementos con los que opera la lógica digital posibilita la producción de imágenes a partir de la extracción de los datos que las conforman y del propio lenguaje natural mediante el aprendizaje maquínico. Estos procesos permiten explorar la facultad generativa de imágenes que, de esta manera, hablan de sí mismas desde el logos no-verbal propuesto por el giro icónico.

Las preguntas formuladas por las imágenes presentadas no se agotan en la documentación de un modo de producción; en cambio, penetran y hablan desde el habitar dentro de éste: exploración de las redes socio-técnicas como entornos fabricantes de conductas, mensajes y formas de relación; espacios, también, para la producción de percepciones alternas donde el antropoceno, la simbiogénesis, la mitología del progreso y la espectralidad de la materia entran en comunicación.

Los entornos generativos en que se producen las obras expuestas están poblados por entidades cognitivas asociadas a formas divergentes de inteligencia. Son convocados para emprender reflexiones sobre la tecnoestética y sus contenidos místicos, acompañantes imaginables en busca de una crítica de la inflación icónica que clama el registro visual totalizado del mundo y del sacrificio tecnófilo de la presencia en nombre del sentido.

Las obras que componen estos proyectos confluyen —desde su insistencia en la narrativa como necesidad—

en la función poética como impugnación de lo real presentado como verdadero y necesario. La apertura performática hacia las potencias residentes en las imágenes, en los procesos en que éstas se ven inscritas desde su producción hasta la ejecución de su función medial deriva de un posicionamiento ambiguo entre objeto y sujeto, animismo e instrumentalidad, naturaleza y artificio.

All hail [] who shall be [] hereafter

Un elemento se mueve y otro observa, el acto teatral ha ocurrido. Macbeth torna en designio el augurio, la barbarie se ha consumado. El teatro es la información de un espacio, percepción de una perturbación en el ruido entrópico de lo probable. La tragedia es la representación de aquello que, para estructurar, desgarrar, existencia que sólo puede darse mediante la aniquilación. La traducción como puesta en marcha, la imagen como grieta en la totalidad.

El proceso de escenificación visual de Macbeth es un proceso de extracción y reconstrucción del elemento que desata la lucha encarnizada que este personaje emprende contra el tiempo, al que pretende transformar en continuo cumplimiento de su esbozado reinado. La información —y su origen inhumano— son las armas gnósticas que el guerrero blande contra lo mundano, del designio que ha convertido en principio ordenador del mundo.

Las escenas que componen esta primera etapa del proyecto han sido producidas con la plataforma para generación de imágenes a través de inteligencia artificial Midjourney. La selección de esta herramienta —a la vez de análisis y de producción— implica también la exploración del designio fabricado por la ideología del solucionismo técnico.

Aquí es donde Macbeth se convierte en imagen reflejante de nosotros mismos como seres arrasados por ideales y promesas siempre violentas, a toda hora indescifrables. ●

El yermo. La imagen del yermo, el lugar donde Macbeth queda sepultado por la perplejidad que le ocasiona la temporalidad esterilizada del diseño, se presenta como elemento visualmente dominante del espacio expositivo. La escala arquitectónica a la que se presenta esta imagen responde al objetivo de impedir una visualización completa de la escena representada como evocación a la confusión en la que Macbeth queda sumergido. De manera simultánea, el tamaño de la obra impresa en papel tapiz permite observar la economía visual del medio en el que esta es producida. La red neuronal generativa busca cumplir con un efecto visual, no con la representación mimética del objeto. Fotografía © Sara Inguaggiato Fonseca.

Impresión en papel tapiz de 350 × 500 cm. Imagen producida a través de la plataforma Midjourney, pieza única, 2023.

Fotografía © Sara Inguagiato Fonseca

Exeunt Omnes. Tres imágenes giran en torno al caldero que es también la corona. La visión absoluta del futuro y el poder incontestable exigen la expulsión; el escenario vacío es la condición genética del orden concebido que desprecia el espacio sensible. Las imágenes, vistas primero como láminas inertes, espejos de metal, escenifican la perplejidad de Macbeth ante la imagen de su eficacia realizada, del diseño que lo instrumentaliza para totalizar el mundo.

Instalación compuesta por tres placas de aluminio impresas mediante sublimación de 100 × 100 cm, que cuelgan sobre un espejo terminado en color cobre grabado de 200 cm de diámetro. Imágenes producidas a través de la plataforma Midjourney, pieza única, 2024.

Fotografías © Sara Inguaggiato Fonseca

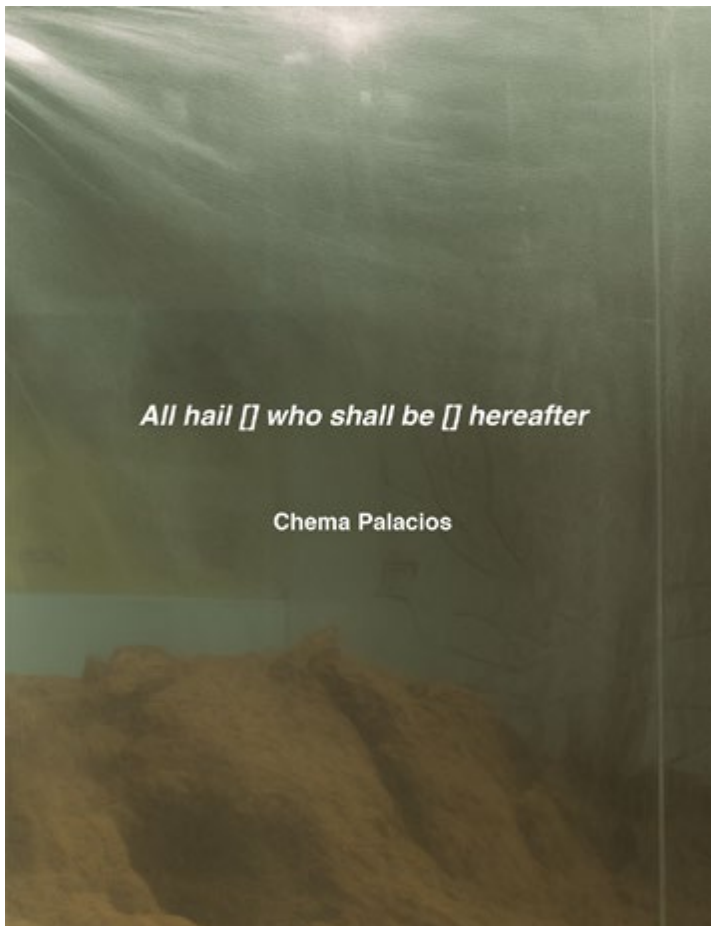

Fotografías © Sara Inguagliato Fonseca

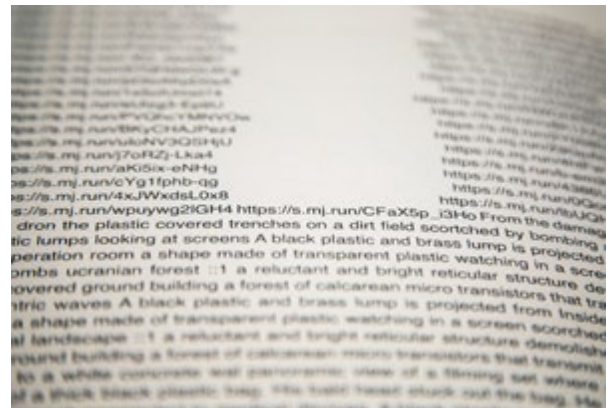
La gnosís. Obra en la que se mezclan la materialización metálica como testimonio del origen concreto de las tecnologías utilizadas en su producción, y la reproducción de una variedad potencialmente infinita de movimientos denotativos existentes en la virtualidad de la imagen. Las posibilidades de la representación se desdoblan, el origen es negado a través de la multiplicación. La imagen, a la manera de la poética, habla de sí misma al cambiar e iterar sobre sí misma, “una acción sin nombre”, como las entidades sobrenaturales que describen a Macbeth su ritual.

Placa de aluminio impresa mediante sublimación, 100 × 100 cm; pantalla para la transmisión de video generativo a partir de variaciones de la imagen impresa, pieza única, 2024.

Prompt book. Libro-archivo donde el proceso se presenta como contraparte al diseño. Aquí las anotaciones marginales, los bocetos incompletos y las anotaciones olvidadas comparten los detalles cotidianos de una producción que rechaza la finalización en beneficio de una incompletud donde el cuestionamiento constante revoca la validez del vaticinio. Fotografías © Sara Inguaggiato Fonseca.

Libro-objeto artesanal encuadernado en tela, impresión digital, 27.9 × 21.6 cm, 2024.

Manifiesto del arte anti-moderno

Manifesto of Anti-Modern Art

EUGENIO TISSELLI¹

Resumen

En este artículo presento el *Manifiesto del arte antimoderno* (publicado en versión digital en <https://www.motorhueso.net/wuwei/manifiesto-del-arte-anti-moderno/>), escrito en 2024 al calor del auge desenfrenado y aparentemente imparable de la inteligencia artificial generativa y su creciente impacto en diferentes ámbitos artísticos. Se ofrece aquí, además, una serie de comentarios posteriores que pretenden contextualizar el manifiesto y detallar algunas de las ideas y experiencias que influyeron en su escritura.

Palabras clave • arte, digital, modernidad, tecnología

Abstract

In this article, I will present the *Manifesto of Anti-Modern Art* (published in digital version in <https://www.motorhueso.net/wuwei/manifiesto-del-arte-anti-moderno/>), written in 2024 in the midst of the unbridled and seemingly unstoppable rise of generative artificial intelligence and its growing impact on various artistic fields. I will also offer a series of follow-up comments intended to contextualize the manifes-

to and detail some of the ideas and experiences that influenced its writing.

Keywords • art, digital, modernity, technology

Manifiesto del arte anti-moderno

1. el arte participa, más intensamente que nunca, en la destrucción del mundo, en la depredación de lo vivo.
2. montadas en una ola creciente cuyo origen fue la glorificación de la cultura por encima de las condiciones materiales que la hacen posible, las civilizaciones occidentales y occidentalizadas han alcanzado una cima absurda en la que los objetos culturales más sofisticados son precisamente aquellos que requieren una mayor cantidad de destrucción.
3. es tremendamente desolador ver a tantos artistas poniendo en juego tecnologías nuevas y relucientes cuya producción y uso provoca y pasa por alto graves conflictos sociales y ecológicos. verlos en su alegre operación es la patética confirmación de

¹ **EUGENIO TISSELLI** | Doctorado en Media Art / Environmental Sciences; Tecnológico de Monterrey, México • <https://orcid.org/orcid/0000-0003-3516-4913> • cubo23@yahoo.com

FECHA DE RECEPCIÓN: 9 de abril de 2025 • FECHA DE ACEPTACIÓN: 13 de mayo de 2025.

Citar este artículo como: TISSELLI, E. (2025). Manifiesto del arte anti-moderno. Revista *Nodo*, 19(38), enero-junio, pp. 80-86. doi: 10.54104/nodo.v19n38.2181

la creencia según la cual el arte existe en una esfera completamente aislada del mundo y de la vida.

4. en esa cima de ensimismamiento podemos encontrar, hoy en día, a todo el arte que utiliza tecnologías digitales como medio o herramienta. mientras que dicho formato artístico es objeto de una consideración sin precedente por parte de las élites culturales, los dispositivos y algoritmos que le dan forma ponen en marcha y alimentan una serie desgarradora de procesos extractivos que desintegran comunidades humanas y ecosistemas. no es coincidencia que precisamente las tecnologías digitales se encuentren entre las aliadas más útiles en la perpetración de genocidios.
5. justamente en los ecosistemas y comunidades que son depredados en aras de la tecnología, el arte digital brilla por su ausencia, y esa ausencia es un signo aullante: nos grita en la cara que allí se están reproduciendo las peores marcas de identidad del colonialismo. zonas de sacrificio que sufren para que artistas urbanos (ricos o precarizados por igual) puedan inundar el mundo con sus creaciones pixeladas. ¡pero qué poca vida hay en sus pantallas! habrá que seguir de nuevo al rey ludd y romperlas a martillazos.
6. la separación entre cultura y naturaleza, seña distintiva de la fallida empresa de la modernidad, produce hoy, masiva y aceleradamente, un arte gris y serializado, ensalzado desde la cultura dominante, mientras que sus devastadores impactos y consecuencias son convenientemente ignoradas. a la vez, las sociedades urbanas se hunden cada vez más en el pánico, la ansiedad y la desesperanza ante el colapso de las condiciones que las sostienen. solamente un arte anti-moderno puede ayudar a curar esa herida metabólica y sensible. solamente un arte que se oponga al mortífero proyecto de la modernidad puede participar en la restauración del continuo naturocultural.
7. el arte anti-moderno pretende curar esa escisión al poner en el mismo plano de valor las obras y las tierras, las ideas y las aguas, las formas y los seres humanos y no-humanos que las hacen posibles.

un arte que no sea más importante que los árboles, piedras y ríos que permiten su existencia material. nunca más un arte sin hormigas: colonias vivas y proliferantes, ¡tiñan la tierra de negro y rojo! hormigas y helechos y montañas que, en arte, sean sujetos y no objetos.

8. el arte anti-moderno se niega a reconocer y premiar obras cuya realización requiera la minería intensiva, el despilfarro de energía y materia, la aniquilación de la diversidad de lo vivo, la contaminación de suelos, aguas y aires y la opresión de humanos, y se compromete en cambio a denunciar estos excesos, que dejarán de ser aceptados o pasados por alto. nunca más un arte que excuse la destrucción por el bien del arte.
9. el arte-anti-moderno participa activamente en la restauración del mundo y considera aberrante e inaceptable toda forma artística que no trabaje en ese sentido.
10. el arte anti-moderno da la espalda a las tendencias autodestructivas de la modernidad occidental para buscar su lugar entre las aguas y el aire fresco de las culturas que nunca olvidaron su vínculo con el mundo, con la tierra. el arte de esas culturas, tantas veces denigrado a la categoría de artesanía, guarda claves más profundas y vitales que el hueco formalismo de los museos, que la náusea electrónica tecno-extractiva del arte digital, que la viscosa verborrea, cobardía y condescendencia de las élites artístico-intelectuales y sus lacayos.
11. el arte anti-moderno vuelve a empezar: se aleja de las pantallas y del exceso tecnológico, de las salas blancas y los catálogos ilegibles para volver al origen animal, vegetal y mineral de la cultura: al pasaje infinito entre lo iluminado y lo oscuro, al eterno tejerse y destejarse del viento y las mareas, al color gloriosamente sucio de la tierra, al canto de la flor del desierto silenciado durante tanto tiempo por el gris monótono de la numerización, que hoy disfraza su rostro asesino con la palabra arte.

Comentarios

A lo largo de 22 años he escrito tres manifiestos. En 2002 escribí el *Manifiesto Text Jockey*¹ como una declaración de intenciones que guiaría mi naciente exploración de las relaciones entre lenguaje, escritura e informática. En 2006, con el *Manifiesto sobre la poesía maquina*² pude expresar mi inquietud ante la *computacionalización* de la vida y, más específicamente, frente a la posibilidad de que las máquinas llegaran a desarrollar la capacidad de producir cadenas lingüísticas que imitaran de forma verosímil el lenguaje humano. ¿Nos enfrentaríamos a la automatización de la escritura poética? ¿Podrían las operaciones lógico-matemáticas calcular lo incalculable? (Tisselli, 2023). Finalmente, en 2024, el manifiesto que aquí presento, escrito ese mismo año, anuncia mi retirada de la esfera de entrecruzamientos entre arte y tecnología bajo la premisa de que ya no podemos seguir ignorando la catástrofe *ecosocial* que, en buena medida, ha sido agravada por nuestros excesos tecnológicos. Leídos en conjunto, los tres manifiestos trazan un arco de experiencias vitales que van desde el entusiasmo por las prácticas artísticas y literarias en medios digitales, pasan por las sombras de una progresiva *algoritmización* de lo poético, y desembocan en un rechazo que, para mí, se vuelve necesario y urgente.

Poco a poco fue surgiendo mi conciencia de la íntima relación entre lo tecnológico y lo ecológico, entre lo digital y lo planetario. La manifesté públicamente por primera vez en 2011 cuando me rehusé, temporalmente, a seguir utilizando medios electrónicos para crear piezas artísticas y literarias. En un comunicado que publiqué en aquel entonces, expresé lo siguiente:

Me rehúso a seguir creando trabajos de literatura electrónica sólo por la pulsión de explorar nuevos formatos y soportes para la escritura ... por su propia defini-

ción, la literatura electrónica *vive* dentro de los medios electrónicos. ¿Pero nos hemos preguntado qué es lo que esos medios están haciendo al medio ambiente? ¿Sabemos de dónde vienen y bajo qué condiciones se extraen los minerales necesarios para fabricar nuestras computadoras? ¿Qué hay del trabajo en condiciones de esclavitud que se utiliza en el proceso manufactura? [...] En pocas palabras, ¿estamos siendo responsables? (Tisselli, 2011).

Al recibir múltiples críticas³ me di cuenta de que no es común asociar la responsabilidad con el quehacer artístico, puesto que ambas nociones entran en una tensión ante la máxima occidental que proclama la total libertad y autonomía del arte. Me propuse, sin embargo, explorar esa paradoja, en un primer momento mediante la renuncia. Al poco tiempo sentí que la abstención total me sumergía en un silencio estéril, y fue entonces cuando asimilé ciertas ideas planteadas por distintos filósofos de la tecnología, las cuales me permitieron seguir adelante. De todas esas ideas, la que me resultó más útil fue la tesis de Bernard Stiegler (2015), según la cual podemos cultivar una actitud *farmacológica* ante la tecnología. Lo tecnológico es inseparable de lo humano, y actúa en nuestro cuerpo individual y común tal como lo hace un fármaco. Según Stiegler, nuestra convivencia vital con la tecnología puede darse a partir de la noción de *dosis*. La dosificación justa de artefactos y sistemas artificiales puede ayudarnos a vivir mejor y expandir nuestros alcances en el mundo. Por el contrario, una sobredosis puede dañarnos o incluso matarnos. Durante algunos años intenté llevar adelante una relación farmacológica con las tecnologías digitales que, en mi práctica, siguieron jugando el papel de medios de expresión poética. Sin embargo, mi contención terminó por reventar, y el resultado del estallido es el *Manifiesto del arte anti-moderno*. En los siguientes párrafos expongo algunas de las ideas vertidas en este manifiesto, y lo hago con la plena conciencia de que un manifiesto que se respete no necesita ser

¹ *Manifiesto Text Jockey*: <https://motorhueso.net/textjockey.htm>

² *Manifiesto sobre la poesía maquina*: <https://motorhueso.net/text/pm.php>

³ Por ejemplo Swanstrom, 2016.

explicado. Aún así, creo que vale la pena compartir algunas reflexiones que tal vez despierten preguntas en quienes, como yo, se han dedicado al arte y la escritura con dispositivos y redes electrónicas en algún momento de sus vidas.

Quisiera comenzar con la noción de *modernidad*, puesto que juega un papel central en el manifiesto. La etapa conocida como *Modernidad* tuvo su origen en Europa y, aunque históricamente cubrió el lapso entre los siglos XVII y XVIII, su influencia pervive hasta nuestros días a través de una serie de normas, actitudes, prácticas y, sobre todo, una cosmovisión basada en la supremacía de la razón. Los mitos fundacionales de la modernidad pueden encontrarse, por ejemplo, en el relato utópico *La Nueva Atlántida*, de sir Francis Bacon (1989), publicado en 1626. Bacon cuenta la historia de un naufrago que llega a una isla en la que ha florecido una sociedad perfecta. Los habitantes de la isla llevan de paseo al infortunado navegante y le muestran las múltiples maravillas que les han permitido lograr una sociedad justa y armoniosa. El secreto de la isla reside en el libre desarrollo de la ciencia, cuya finalidad es la de desnudar todos los secretos de la naturaleza, y en su aplicación en forma de múltiples tecnologías que permiten a los habitantes dominar y aprovechar los fenómenos naturales para el progreso de su sociedad. Lejos de tratarse de una mera ficción, *La Nueva Atlántida*, junto con otros escritos e ideas de Bacon, sentó las bases sobre las cuales se fundó en Inglaterra la Royal Society, la academia científica más longeva del mundo, en funciones hasta el día de hoy.

En aquel tiempo, la *segunda ola* del colonialismo europeo —con los imperios de Inglaterra, Francia y Holanda— difundió en el mundo colonizado la cosmovisión de la modernidad. Gracias a la *racionalización* de todo lo existente mediante una *matematización omniabarcante*, las disciplinas científicas y sus correspondientes despliegues tecnológicos instauraron lo que el filósofo Federico Campagna (2019) llama el *cosmos de la técnica*. En el cosmos de la técnica —que surge del lenguaje preciso e inequívoco de los números— todo lo que existe puede ser en-numerado y *numerizado* y, por lo tanto, convertido en una unidad abstracta, me-

dible, serializable e intercambiable. Por contraparte, se declara tajantemente como inexistente a todo aquello que no pueda ser transformado en números. La ciencia moderna, por ello, teme y rechaza la magia y los espíritus.

¿Pero será verdad que los fantasmas nos abandonaron del todo? ¿Alguna vez fuimos realmente modernos? “Nunca fuimos modernos”, respondería Bruno Latour (2007) a esta última pregunta. La operación crucial de la modernidad consistió en la escisión radical entre naturaleza y cultura. La naturaleza fue considerada como un monstruo amenazante del cual era imprescindible emanciparnos, como condición *sine qua non* para que la cultura y la razón pudieran florecer. Sin embargo, siguiendo a Latour, esa grieta siempre fue una ficción que durante algún tiempo pareció real, hasta que lo *no-humano* irrumpió con fuerza en los escenarios exclusivamente humanos de la cultura. La ruta de la tormenta que llegó desde el *afuera radical*, y que arrasó con el mito de la naturaleza pasiva e infinitamente explotable, puede trazarse mediante los más recientes modelos climáticos y biofísicos, como el que señala los límites planetarios (Rockström *et al.*, 2009). Según los hallazgos presentados en este modelo, la mayor parte de los límites de los procesos terrestres que sostienen la vida —como la integridad y diversidad de la biosfera, la disponibilidad de agua fresca o la estabilidad de los ciclos del fósforo y el nitrógeno— ya han sido superados gracias a nuestra desenfrenada depredación del mundo. Con ello hemos abierto la puerta a cambios abruptos e irreversibles a escala planetaria que ponen en entredicho nuestra supervivencia.

La rapiña humana a nivel planetario sucede, sobre todo, en las llamadas *zonas de sacrificio* (Juskus, 2023): áreas geográficas severamente dañadas por actividades comerciales, extractivas e industriales, instauradas por las múltiples empresas de la modernidad, y multiplicadas como soporte y consecuencia de su metástasis colonial y capitalista. En una zona de sacrificio, la *violencia lenta* del progreso moderno aparece como un proceso que esclaviza tierras, seres vivos y humanos *naturalizados*, es decir, marginalizados y considerados explotables y desechables. Las zonas de sacrificio son

las cicatrices de las heridas autoinfligidas por las que sangramos. La sutura será, necesariamente, la restauración del continuo *naturocultural* (Haraway, 2003) desgarrado por las visiones febriles y las acciones ecocidas de la modernidad y sus posteriores oleadas.

¿Qué tiene que ver el arte en todo esto? Tal como lo expreso en el primer punto del *Manifiesto del arte anti-moderno*, “el arte participa, más intensamente que nunca, en la destrucción del mundo, en la depredación de lo vivo”. El arte en las culturas occidentales y occidentalizadas, es decir, las culturas que han sido sometidas a procesos coloniales de violencia e imposición epistémica por parte de alguna potencia occidental, colabora plenamente en el proyecto de la modernidad. A pesar de escuelas, movimientos, estilos y formatos, el arte siempre ha gozado de un estatus superior a las condiciones materiales que lo hacen posible. Quienes sostienen la supremacía de la cultura sobre la naturaleza han procurado no solamente inducir una ceguera sistemática frente a la depredación en aras del arte, sino justificar, de manera incuestionable, la existencia de un arte ajeno al mundo para el que toda crueldad vale con tal de mantener una producción constante de artefactos y experiencias estéticas.

Sin ignorar la amplitud de lo artístico, en este manifiesto me detengo específicamente en el arte creado con medios electrónicos y digitales. La escritura del manifiesto fue impulsada por mi consternación al ver el entusiasmo generalizado por la mal llamada *inteligencia artificial*, cuyas aplicaciones generativas, comercializadas por las grandes empresas tecnológicas, están siendo integradas, de forma más bien irreflexiva, en la práctica de miles de artistas alrededor del mundo. Es posible entender la inteligencia artificial como el logro culminante del cosmos de la técnica, ya que refleja el intento tecnológico por reducir lo vivo y lo sensible al lenguaje y la lógica de la computación. Con los algoritmos estocásticos (Bender *et al.*, 2021), que calculan y producen cadenas lingüísticas, hemos llegado a un punto en el que nos asombramos más frente a una pobre imitación (Turing, 1950) computacional de un subconjunto de procesos mentales, que ante la silenciosa inteligencia de las plantas, que han sabido adaptarse y

floreecer en una Tierra en continua transformación a lo largo de millones de años (Segundo-Ortin, Calvo, 2021). Pero la inteligencia artificial no tiene que ver con la inteligencia o la creatividad, sino con el hiperproductivismo⁴ capitalista (incluyendo la hiperproducción artística) y el expolio (Pasquinelli, 2023). Más que un avance tecnológico, es un proyecto político que pretende consolidar el poder de las estructuras centralizadas de explotación (Alkhatib, 2024). Según Edward Ongweso (2025), es un caballo de Troya. Los artistas, al integrar la inteligencia artificial en su labor, contribuyen, conscientemente o no, a volver deseable un sistema tecnopolítico que hace más honda y dolorosa la herida de la modernidad al acelerar no solamente la explotación del humano por el humano, sino también la expansión de las zonas de sacrificio a lo largo y ancho del planeta. En efecto, la inteligencia artificial moviliza una red de actores y agentes distribuidos en el tiempo y la geografía (Taller Estampa, 2024), y su dependencia de los centros de datos hiperescala como infraestructura computacional provoca el consumo excesivo de agua (Pengfei *et al.*, 2024) y energía (Luccioni *et al.*, 2024), entre otros daños que afectan directamente a los ecosistemas y comunidades donde éstos operan. En este frenético escenario de tecnologías *pseudo-inteligentes* se destruye lo que es fundamental para la vida. Se destruye lo duradero para producir lo banal y efímero. En este teatro hay artistas que usan las máquinas de destrucción en su afán hiperproductivista por obtener resultados estéticos rápidos y numerosos, por cosechar *likes* y criptomonedas, sin entender que es el incierto camino —y no la llegada, ni la popularidad, ni la remuneración automática— el verdadero viaje del arte.

⁴ Llamo *hiperproductivismo* al régimen humano que satura el planeta con artefactos que no necesariamente son producidos para satisfacer una carencia, sino más bien para mantener activos los circuitos enloquecidos del capitalismo. La masa total de lo fabricado es ya mayor que la biomasa terrestre (Elhacham *et al.*, 2020). Uno de los aspectos más lamentables de este exceso es que lo hemos internalizado hasta tal punto, que su influencia permea y se manifiesta en los ámbitos más íntimos de la vida. El hiperproductivismo artístico es testimonio de ello.

Fue en medio de este estado de cosas que mi conciencia reventó. Tal como escribo en el punto 5 del manifiesto, no me queda más que volver a seguir los pasos del Rey Ludd para destrozarse la muerte pixelada que los artistas de la inmediatez (Kornbluh, 2024) generan alegre y aceleradamente en sus pantallas. Brevemente, el rey Ned Ludd fue el personaje espectral que lideró las revueltas de los obreros contra las máquinas que los explotaban en una Inglaterra que, en el siglo XVIII, ya era testigo privilegiado de una modernidad convertida en industrialización y capitalismo. Lejos de ser una expresión de odio irracional contra la máquina, me parece importante reivindicar el gesto *luddita* como una defensa vital ante los daños de la sobredosis tecnológica.

En estos comentarios he abundado en el diagnóstico de los males que me llevaron a escribir el *Manifiesto del arte anti-moderno*. Sin embargo, a partir del punto 7, el manifiesto propone un horizonte posible para un arte que quiera oponerse a la depredación inaugurada por la modernidad. Se trata de un programa, trazado a grandes rasgos, que pretende detonar la imaginación creadora y abrir caminos entre territorios devastados, tal como lo hacen los ríos que vuelven después de siglos de sequía. No trato de ofrecer tácticas o prescripciones, sino principios poéticos. La tarea no es sencilla, puesto que hemos de encontrar la manera de cultivar un asombro renovado por aquello que, durante tanto tiempo, hemos dado por hecho y, por lo tanto, despreciado. Algo se tiene que reacomodar dentro de nosotros. Habremos de movernos en dirección contraria a la inercia cultural del *habitus* moderno, y permitir nuevamente que la montaña y la mente diseminada y común de los seres que la habitan vuelvan a tocarnos el alma. El trabajo para deshacer la modernidad queda, con este manifiesto, en manos de artistas que, al destejér, tejerán un nuevo entramado de vida y resistencia.

Para finalizar, quisiera hacer un pequeño comentario sobre el punto 10. Cuidándome de no idealizar ni poner en el mismo saco a las diferentes culturas originarias —muchas de las cuales han padecido los embates del colonialismo y reproducido tenazmente sus formas de vida en territorios devastados por el delirio de la modernidad—, quisiera señalar que su saber ances-

tral conserva, en esencia, algo precioso que la modernidad descartó desde un inicio. Se trata de una visión del cosmos en cuyo centro se encuentra la convivencia armoniosa, respetuosa y responsable con la naturaleza. Para ilustrarla, comparto esta cita del sabedor yanomami Davi Kopenawa (2013).

Los *xapiri pë* son dueños de la “naturaleza”, del viento y de la lluvia. Cuando los hijos y las sobrinas de los espíritus del viento juegan en la floresta, circula la brisa y hay frescor. Cuando los espíritus de la lluvia descienden sobre las colinas y montañas de la floresta, cae la lluvia. La tierra se refresca y la humareda de las epidemias se aleja. Es así. Si los *xapiri pë* están lejos del cielo, sin ser llamados por los chamanes, la floresta se calienta. Las epidemias y los espíritus maléficos se acercan. Los humanos, entonces, no dejan de enfermarse.

Los espíritus se mueven sin cesar por la floresta. Ella les pertenece y son felices con eso. Están presentes en todas partes. Los hijos e hijas de los espíritus de las aguas *yawarioma pë* juegan allí sin parar. Sin embargo, los blancos no saben nada de esto. Piensan que la floresta es hermosa, fresca y aireada porque sí. Para nosotros, la “naturaleza” es *urihi a*, la tierra-floresta, y los espíritus *xapiri pë* que *Omama* a nos dio. Los espíritus viven allí y *Omama* a quiso que protegieramos sus moradas.”

A pesar de conocer los números y utilizarlos de formas sofisticadas desde hace milenios, los pueblos originarios se han abstenido de reducir la Tierra y la vida a meras ecuaciones, tal como lo han hecho las culturas modernas. Algunos —los más arrogantes— dirán que es justamente eso lo que los ha mantenido en un supuesto atraso. Otros pensamos que esa visión originaria de coexistencia sin dominio, traducida en acciones amorosas hacia todo lo que existe, es, ni más ni menos, la clave para permanecer vivos en un planeta dañado.

La Tierra y sus espíritus, sin necesidad de nosotros, y a pesar de nuestro reciente delirio, han sabido cuidar de sí mismos durante millones de años. Para acompañar ese cuidado bastaría un arte que no profunde en el descuido. Un arte anti-moderno. ●

Bibliografía

- Alkhatib, Ali (2024). *Defining AI*. <https://ali-alkhatib.com/blog/defining-ai>
- Bacon, Francis (1989). *New Atlantis*, en Weinberger, Jerry (ed.), *New Atlantis and The Great Instauration*. Illinois: Harlan Davidson.
- Bender, Emily; Gebru, Timnit; McMillan-Major, Angelina; Shmitchell, Shmargaret (2021). On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big?. *FACCT '21: Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3442188.3445922>
- Campagna, Federico (2019). *Technic and Magic: The Reconstruction of Reality*. Londres: Bloomsbury Academic.
- Elhacham, Emily, Ben-Uri, Liad, Grozovsky, Jonathan, Bar-On, Yinon M., Milo, Ron (2020). Global human-made mass exceeds all living biomass. *Nature* 588, pp. 442-444.
- Haraway, Donna J. (2003). *The Companion Species Manifesto: Dogs, People, and Significant Otherness*. Chicago: Prickly Paradigm Press.
- Juskus, Ryan (2023). Sacrifice Zones: A Genealogy and Analysis of an Environmental Justice Concept. *Environmental Humanities*, 15 (1), pp. 3-24.
- Kopenawa, Davi; Albert, Bruce (2013). *The Falling Sky: Words of a Yanomami Shaman*. Massachusetts: Belknap Press.
- Kornbluh, Anna (2024). *Immediacy or The Style of Too Late Capitalism*. Nueva York: Verso.
- Latour, Bruno (2007). *Nunca fuimos modernos*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Luccioni, Sasha; Jernite, Yacine; Strubell, Emma (2024). Power Hungry Processing: Watts Driving the Cost of AI Deployment?. *FACCT '24: Proceedings of the 2024 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, <https://doi.org/10.1145/3630106.3658542>
- Ongweso, Edward (2025). Does OpenAI's latest marketing stunt matter?. *The Tech Bubble*, <https://thetechbubble.substack.com/p/does-openais-latest-marketing-stunt>
- Pasquinelli, Matteo (2023). *The Eye of the Master: A Social History of Artificial Intelligence*. Nueva York: Verso.
- Pengfei, Li; Yang, Jianyi; Islam, Mohammad A.; Ren, Shaolei (2023). *Making AI Less "Thirsty": Uncovering and Addressing the Secret Water Footprint of AI Models*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.03271>
- Rockström, Johan; Steffen, Will; Noone, Kevin; Persson, Åsa; Chapin, F. Stuart; Lambin, Eric; Lenton, Timothy M.; Scheffer, Marten; Folke, Carl; Schellnhuber, Hans Joachim; Nykvist, Björn; de Wit, Cynthia A.; Hughes, Terry; van der Leeuw, Sander; Rodhe, Henning; Sörlin, Sverker; Snyder, Peter K.; Costanza, Robert; Svedin, Uno; Falkenmark, Malin; Karlberg, Louise; Corell, Robert W.; Fabry, Victoria J.; Hansen, James; ... Foley, Jonathan (2009). Planetary boundaries: Exploring the safe operating space for humanity. *Ecology and Society*, 14(2).
- Segundo-Ortin, Miguel; Calvo, Paco (2022). Consciousness and cognition in plants. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science*, 13(2), e1578.
- Stiegler, Bernard (2015). *Lo que hace que la vida merezca ser vivida*. Madrid: Avarigani.
- Swanstrom, Lisa (2016). The Peripheral Future: An Introduction to the Digital and Natural Ecologies Gathering. *Electronic Book Review*. <http://electronicbookreview.com/essay/the-peripheral-future/>
- Taller Estampa (2024). Cartografía de la inteligencia artificial generativa. *Revista de la Universidad de México*, <https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/3ab62cec-f492-4fca-bb1b-c17b785c473a/cartografia-de-la-inteligencia-artificial-generativa>
- Tisselli, Eugenio (2011). *Why I have stopped creating e-Lit. Netartery*, <https://vispo.com/netartery/why-i-have-stopped-creating-e-lit.html>
- Tisselli, Eugenio (2023). "Calcular lo incalculable", en Gainza, Carolina; Meza, Noelia; Rocha, Rejane (eds.), *Cartografía crítica de la literatura digital latinoamericana*. São Paulo: EdUFSCar.
- Turing, Alan (1950). Computing Machinery and Intelligence. *Mind*, 59(236), pp. 433-460.

El theremin y la experiencia de conexión distante con la energía*

The theremin and the experience of distant connection with energy

ERICK SUESCÚN CONTRERAS¹

Resumen

La radio estimula la escucha y promueve la imaginación. Informa, entretiene y acompaña el quehacer cotidiano con contenido enviado a través del espectro electromagnético y recibido en artefactos decodificadores. Su popularización como medio de comunicación masiva inicia en 1920, cuando Leon Theremin daba sonidos electrónicos a la música con su *etherphone*, un instrumento musical nacido del funcionar radial que no requiere del contacto táctil para su interpretación y que, 105 años después, continúa generando asombro en el público. La variación del sonido monofónico se logra por la interacción distante entre el cuerpo humano y las fuerzas eléctricas y magnéticas que se desprenden de sus antenas, con las que se tiene una conexión sutil con el circuito del artefacto, perceptible al interior y el exterior del cuerpo. Una experiencia estética que va más allá de la simple escucha y que modifica la relación utilitaria con estos artefactos. Para corroborarlo se acude a las vinculaciones perceptivas, flujos expresivos y de significación compartidos por los asistentes del Laboratorio experimen-

tal de Theremin y Radioarte, realizado en Manizales (Colombia) durante marzo de 2024.

Palabras clave • conexión, electromagnetismo, *etherphone*, radioarte, theremin

Abstract

Radio stimulates the listening and promotes the imagination. It informs, entertains and accompanies daily life with content sent through the electromagnetic spectrum and received through decoding devices. Its popularization as mass media began in 1920, when Leon Theremin gave electronic sounds to music with his etherphone, a musical instrument born from radio operation that required no touch to play it. 105 years later, it still amazes the audience.

The variation of the monophonic sound is achieved by the distant interaction between the human body and both the electrical and magnetic forces emanating from its antennas, making a subtle connection with the device circuit, perceivable inside and

¹ **ERICK SUESCÚN CONTRERAS** | Estudiante de la Maestría en Artes, Universidad de Caldas, Colombia. Especialista en Semiótica y Hermenéutica del Arte. Músico thereminista, artista experimental • <https://orcid.org/orcid/0009-0007-6575-7791> • erick.suescun34195@ucaldas.edu.co • etheremick@gmail.com

* Director de investigación creación: Sebastián Rivera Ruiz.

FECHA DE RECEPCIÓN: 6 de febrero de 2025 • FECHA DE ACEPTACIÓN: 24 de abril de 2025.

Citar este artículo como: SUESCÚN CONTRERAS, E. (2025). El theremin y la experiencia de conexión distante con la energía. *Revista Nodo*, 19(38), enero-junio, pp. 87-102. doi: 10.54104/nodo.v19n38.2148

outside of the body. An aesthetic experience beyond mere listening and that modifies the utilitarian relationship with these artifacts.

To corroborate this, the attendees of the experimental laboratory Theremin and Radio Art, held in Manizales (Colombia) during March 2024, share their perceptions, expressive connections and flows of meaning.

Keywords • connection, electromagnetism, etherphone, radio art, theremin

El theremin y la experiencia de conexión distante con la energía

Este artículo hace parte de la investigación-creación Eterfónica Expandida, que discurre sobre el theremin como medio de comunicación artística más allá de la música, y está configurado por fragmentos del texto reflexivo en desarrollo para optar al título de magíster en Artes de la Universidad de Caldas (Colombia), con el que se busca un entrelazamiento de conceptos comunes a la comunicación humana (masiva e interpersonal), la radio y el theremin, por medio de ejemplos desde la teoría, la técnica, la práctica, las experiencias sociales compartidas en torno al instrumento y las reflexiones personales como Etheremick, thereminista autodidacta.

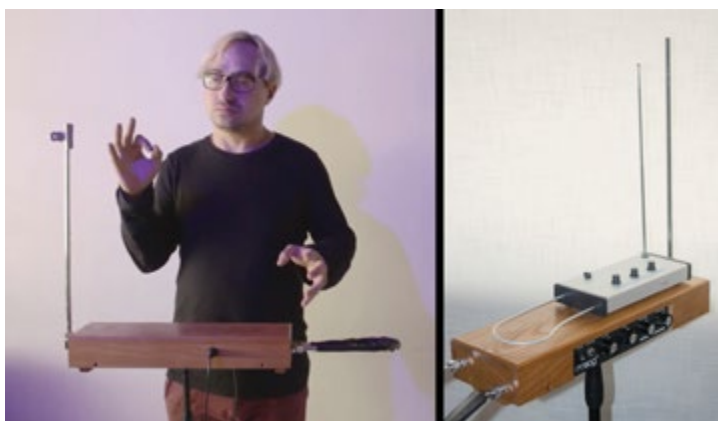

Figura 1 | A la izquierda, Etheremick ejecutando el theremin; a la derecha, theremines Moog Etherwave Standard y Lost Volts LV3 (derecha).

Aquí, los agentes, etapas y funciones de la comunicación se estiman estéticamente como componentes y funciones de artefactos y circuitos. Se citan personas naturales que han dado autorización firmada para reproducir sus palabras e imágenes, y se incluyen fotografías y gráficos de elaboración propia.

El instrumento musical theremin

El *etherphone* (eterófono en español), desarrollado por el físico ruso Lev Serguéievich Termén (1896-1993) y conocido por su apellido en fonética inglesa (*theremin* o *thereminvox*), es un instrumento musical eléctrico de respuesta en *glissando*, deslizamiento por las notas musicales, con tímbrica y microtonalidad similar al canto lírico o las cuerdas frotadas.

Según Albert Glinsky (2000), la experiencia de Lev en radiofónicas militares soviéticas, su amor desde chico por el violonchelo, y su interés en el cuerpo humano como conductor eléctrico (lo que altera el funcionamiento de un circuito), lo llevan a adaptar la tecnología de la radiodifusión en una alarma para el Instituto Físico-Técnico en 1920 que resulta, durante una prueba con gases a petición del experto en electromagnetismo Abram Ioffe (1880-1960), en el primer instrumento que no requiere del contacto táctil para interpretarse.

Termén trabaja para la Radio Corporation Of America RCA de 1927 a 1938, y logra optimizar el invento junto a la exviolinista lituana Clara Rockmore (1911-1998), quien promueve las mejoras para la expresión sensible del intérprete. El theremin está vigente gracias al ingeniero Robert Moog (1934-2005), desarrollador de sintetizadores musicales e interesado en el trabajo de Termén desde adolescente. Sus encuentros con Rockmore le permitieron aprender más del instrumento y actualizarlo. El artefacto actual (**figura 1**), presenta un cuerpo, comúnmente rectangular, y dos antenas de las que emanan fuerzas electromagnéticas entre las que el músico desplaza sus dedos y da forma de escalas al sonido monofónico continuo, una vertical (*rod*) para controlar el tono (*pitch*) y otra horizontal de forma curva (*loop*) para el volumen.

Hoy, Moog y sus distribuidoras filiales en el mundo lideran el mercado. No se ve comúnmente en las tiendas y no se produce en masa; suele hacerse en cantidades controladas o por pedido al fabricante, como los reconocidos Subscope artesanales de Dominik Bednarz.

Su sonido es reconocible en *soundtracks* de películas y series de televisión, que aprovechan su timbre, rango tonal y glissando para dar vida sonora a entidades oscuras y situaciones sobrenaturales, psicológicamente turbias o provenientes del espacio exterior. Directores como Alfred Hitchcock, Robert Wise o Tim Burton lo han utilizado.

Este carácter se halla en *Ghost Sonata* (2001), de Scott Marshall, composición encargada por la escritora Katherine Ramsland, en la intro de *Midsomer Murders* (1997) o en el *score* de *Loki* (Disney+, 2021 y 2023).

Ciento cinco años después de su creación, el instrumento continúa provocando asombro y fascinación en el público. Se estima como uno de los instrumentos más difíciles de ejecutar, debido a la ausencia de guías táctiles o visuales en las que actuar.

Como lo expresa Armen Ra en el documental *When My Sorrow Died. The Legend of Armen Ra & the Theremin*, y en el artículo junto a Revuelta Sanz, “la memoria muscular está arraigada, por lo que intuitivamente sé dónde están las notas. Lo más difícil es la nota inicial, ya que no hay nada allí” (Revuelta Sanz y Ra, 2023).

Marla Goodman refuerza esta idea en *What in the world is a theremin?*, nota de la estación de televisión KBZK afiliada a Columbia Broadcasting System CBS (Estados Unidos), al relacionarlo con la meditación y el malabarismo: “tocar el theremin es algo adictivo porque es realmente difícil (...) y se necesita mucha concentración si quieres ejecutarlo con precisión” (Goodman en Buchanan, 2024).

Un caso similar ocurre en la entrevista de Mountain Lake PBS (2024) al reconocido multiinstrumentista Rob Schwimmer acerca de su experiencia con el instrumento y su visita a Saranac (Estados Unidos), en la que se hace referencia directa a los usos cinematográficos. El músico es presentado mientras toca y explica el actuar del instrumento, momento en que los tonos más bajos provocan risas en el público.

Schwimmer hace referencia a la escucha concentrada y a lo difícil que es evitar los puntos intermedios que desafinan; habla de una comunicación instantánea con la audiencia desde el relacionamiento de las piezas musicales que escucha y su respuesta gestual positiva, que le permite entender si lo está haciendo bien. Su intención es lograr que el espectador disfrute de la extrañeza y frescura de la situación.

La experticia musical precisa un instrumento profesional, métodos y técnicas de interpretación, disciplina de estudio y práctica estricta hasta dominar con eficacia los microgestos de las manos y el espacio en el que se actúa. Las ejecuciones de Thorwald Jørgensen lo evidencian.

Por otro lado, la popularización del artefacto en América del Sur es lenta. Se produce y repara semiartesanalmente en Argentina, Brasil y Chile, país potencia con el Electromagnética Festival Internacional de Theremin (2013, 2014, 2016 y 2018), organizado por los artistas Agnes Paz (directora) y Paulo Pascual Castro. Se suma la Academia Internacional de Theremin, que desarrolla talleres, charlas y conciertos de música tradicional y experimental con extranjeros destacados, incluida la reconocida maestra rusa Lydia Kavina, aprendiz del mismo Termén. Cristian Torres hace música y los fabrica bajo el nombre Theremin Chile, y compositores como El Profesor Sonoro y Regina Magnética (1974-2024), están presentes en la web.

Por experiencia personal, el artefacto es mínimamente visto en vivo en Colombia; los espectadores lo identifican por videos *online*, y sé de antecedentes y músicos muy contados. Andrés Durán de la banda “1000 cadáveres”, Julian Hol y Etheremick (tocando para AmaNRouge 2017-2022) hemos sido los más activos en la red.

Éter, radio y etherphone

A mediados del siglo XIX, la idea del éter condujo la investigación científica de James Clerk Maxwell (Reino Unido, 1831-1879). La Real Academia Española lo define como “fluido sutil, invisible, imponderable y elás-

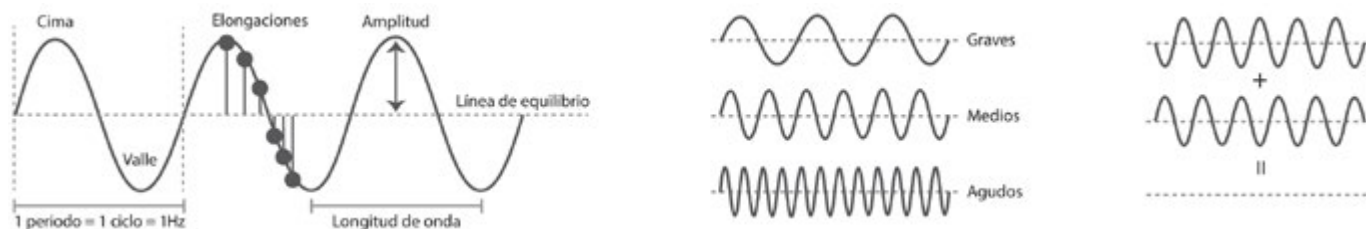

Figura 2 | Onda sonora, tonos y cancelación de fases.

tico que se suponía que llenaba todo el espacio y, por su movimiento vibratorio, transmitía la luz, el calor y otras formas de energía” (RAE, s.f). *The Encyclopaedia Britannica* expone la cuestión resumida en el volumen VIII de la novena edición (1978).

Al final, los esfuerzos de Maxwell desembocaron en la teoría dinámica del campo electromagnético de 1864, en la que los campos eléctrico y magnético se desplazan por el espacio a la velocidad de la luz, de manera ondulatoria. Maxwell dio coherencia a la interacción entre magnetismo y electricidad, una equivalencia demostrada antes por Michael Faraday (Reino Unido, 1791-1867) con la inducción electromagnética, pues el movimiento de uno produce al otro y viceversa.

Pensemos en el electroimán: una bobina alrededor de un núcleo ferroso conduce y hace resistencia a la carga eléctrica en movimiento, hasta provocar magnetismo en el núcleo. El micrófono de hoy y la bocina de parlante actúan igual, la vibración entrante o saliente (el sonido) es transformado en corriente gracias a la interacción móvil entre imanes y bobinas.

En defensa del éter, Heinrich Hertz (1857-1894) logra producir y detectar estas ondas que viajan por el aire y el vacío, dando validez a la teoría de Maxwell, con lo que “el término ‘ondas de éter’ pasó a asociarse a partir de entonces con cualquier forma de energía eléctrica irradiada” (Glinsky, 2000: 21). Experimentos y teorías físicas posteriores desvirtuaron la existencia del éter como elemento.

Por Hertz se nombran las ondas hertzianas o radioeléctricas y la unidad hercio (Hz), que define la cantidad de ciclos por segundo, es decir, la cantidad de elongaciones —en cima y valle— de la onda. El ser humano oye entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. El soni-

do con pocas frecuencias es de tono grave (bajo) y con más, es agudo (alto). Dos frecuencias iguales al mismo tiempo aumentan la amplitud, el volumen, mientras que con el encuentro invertido de elongaciones se produce la cancelación de fases, el silencio (figura 2).

Con esta base, científicos e inventores consiguen la posterior transmisión y recepción de ondas electromagnéticas de manera inalámbrica. En 1894, Guillermo Marconi (Italia, 1874-1937) inicia su telegrafía inalámbrica, y Aleksandr Popov (Rusia, 1859-1905) inventa un receptor de radio y una antena radioeléctrica en 1895, año en que Nikola Tesla (Croacia, 1856-Estados Unidos, 1943) publica en la revista *Century Illustrated* un artículo sobre el oscilador, un circuito que produce frecuencias en forma de pulsos y ondas. Marconi, además, desarrolla la antena monopolo.

Lee De Forest (Estados Unidos, 1873-1961) modifica el diodo inventado por John Ambrose Fleming (Reino Unido, 1849-1945) y lo convierte en la válvula triodo detectora de señales Audion en 1905; Reginald Fessenden (Canadá, 1866-Bermudas, 1932) hace la primera radiodifusión de audio basada en el principio heterodino en 1906, y Edwin Howard Armstrong (Estados Unidos, 1890-1954) adapta el audion como amplificador de retroalimentación en 1912, para producir un oscilador que potencia la limpieza, amplificación y transmisión de las señales. Termén adecúa estos últimos avances en su artefacto.

Para el servicio público de radiodifusión, regido por las normas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones ITU y las de cada país, la información de frecuencias audibles —mensajes en palabras, música, efectos y silencios— es enviada en una onda portadora inaudible. En amplitud modulada (AM), la porta-

dora en kilohercios adopta las elongaciones y alturas del mensaje, mientras que, en frecuencia modulada (FM), la longitud de la onda se adapta a los megahercios, es decir, en el tiempo (figura 3). Para Colombia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC, 2022) establece de 535 kHz a 1705 kHz para AM, y de 88 MHz a 108 MHz para FM.

Escuchar la información se basa en el principio heterodino, que logra una frecuencia intermedia con la suma o diferencia entre las frecuencias enviadas. Con lo anterior, Termén adapta este principio diferencial en su *etherpone* al poner en acción dos osciladores que producen altas frecuencias distintas —uno fijo y otro variable—, en el que actuamos a la distancia, mientras un receptor nos permite amplificarlas. Por ejemplo, 360 Kilohercios menos 359.560 Hz es igual a 440 Hz, un tono conocido en nuestra escala musical como la nota La de concierto.

En 1999, el encuentro técnico entre theremin y radio casera es registrado en internet por Tomoya Yamamoto al explicar su Súper Theremin de baja fidelidad configurado por tres radorreceptores AM. Se altera uno de los aparatos haciendo un corte del cable que sale de la placa del circuito hacia la antena y conectándolo generalmente en la tuerca de la terminal antena AM, en la parte trasera del condensador variable (figura 4), el componente que nos permite sintonizar la

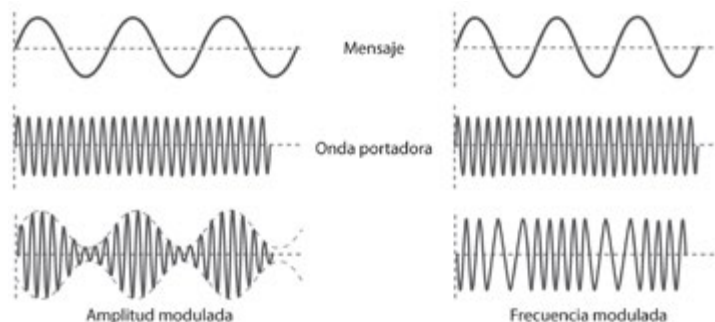

Figura 3 | Comparación entre Amplitud modulada y Frecuencia modulada.

señal de las estaciones. Tocar cada terminal permite encontrar la que afecta la sintonización.

El segundo receptor se mantiene fijo, y el tercero es el receptor amplificador. Yamamoto logra la frecuencia intermedia en 455 Hz sintonizando los aparatos fijo y variable —ambos en silencio— en los 1145 kHz y el receptor con volumen en los 1600 kHz. En la actualidad es popular en internet como un sencillo proyecto de electrónica.

El artista Yuri Suzuki (Japón, 1980) lo ajusta y lo exhibe en *Object Abuse* de KK Outlet (Londres) en septiembre de 2011, mientras la revista *Deezen* difunde en internet su interpretación de *The Swan* (Camille Saint-Saëns). En Colombia, el súper theremin fue incluido en la obra experimental *Selva Theremin*, propuesta por David Vélez como resultado del laboratorio

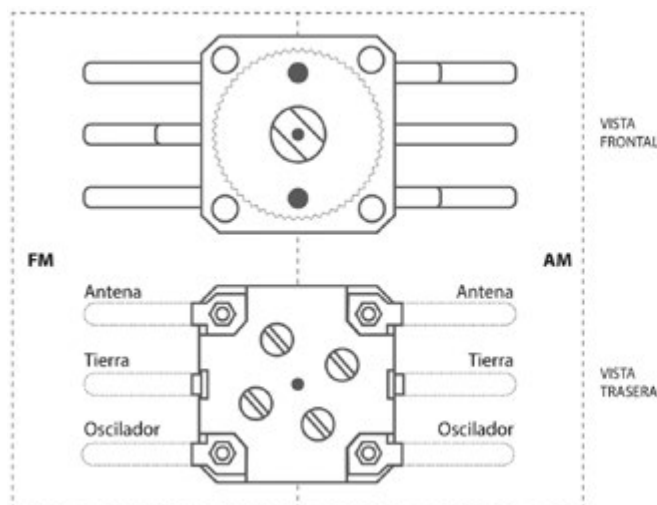

Figura 4 | Condensador variable doble para radio y conexión a terminal de antena AM.

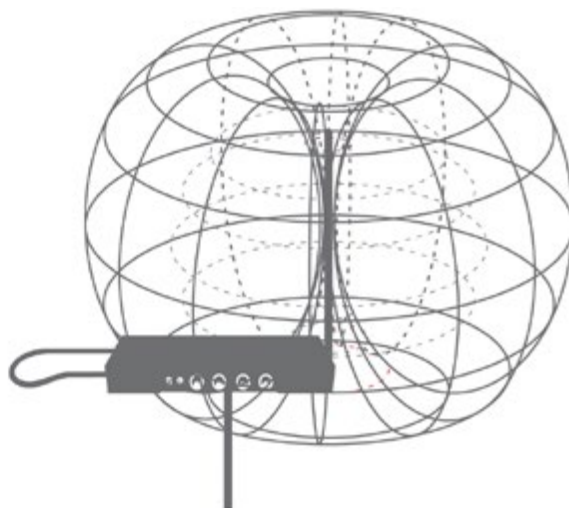
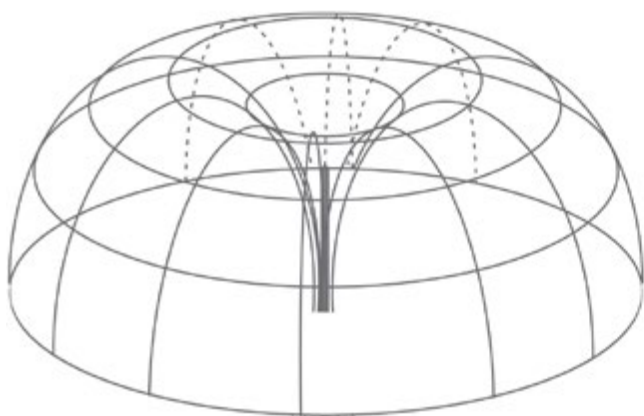

Figura 5 | Antena monopolo en tierra y antena de tono del theremin.

Irrupción Theremin de Idartes (Bogotá), en el que los participantes fabricamos, por equipos, artefactos análogos y digitales basados en la audio-reacción al movimiento distante, guiados por los artistas electrónicos Juan José López (España, 1980) y Alejandro Villegas (Colombia). El 9 de agosto de 2017 la ejecutamos de manera orquestada siguiendo notaciones gráficas con trazos similares a la forma de onda.

La conexión con el éter

Al disponer de la analogía estética entre éter y electromagnetismo se revisa la esencia funcional del medio y cómo influye en la percepción, pues al interactuar físicamente con el theremin, la experiencia deja de ser una simple escucha, dadas las sensaciones al interior y exterior del cuerpo.

Tocar notas *sin-tocar* el artefacto se logra por la *capacidad eléctrica* del cuerpo humano para conducir y almacenar energía, al conectarse invisiblemente con un *campo oscilante de voltaje* que se desprende de cada antena, como lo aclara la respuesta del usuario Dewster —Eric Wallin en realidad—, diseñador del theremin digital D-Lev, en uno de los foros del portal Theremin World en 2020.

Aunque el glosario de la electrónica es complejo en tanto física aplicada, se busca dar a entender esta

conexión e influencia del cuerpo, con tal de estimar el potencial estético del proceso.

Por una antena de radio, la corriente se extiende de la base hacia el extremo, produciendo una fuga de líneas de fuerza que regresan a la base y que, con la continuidad del flujo en el metal y la acción externa, provocan fuerzas magnéticas en el centro, lo que la hace vibrar. Así se altera el comportamiento del oscilador, modificando la frecuencia audible. El largo es definido según la frecuencia, mientras la morfología se adecua para darle forma al campo y orientar su comportamiento.

Durante la radiotransmisión con la antena monopolo —varilla vertical enterrada hasta la mitad—, la señal se propaga alrededor y provoca media dona (medio toroide) de acción electromagnética sobre la superficie de la tierra. En la vertical de un eterófono calibrado y estable —antena tubular monopolo no enterrada y sin barreras de reflejo—, el toroide se desplaza al centro del metal, lo que permite la acción horizontal y oblicua del ejecutante desde todas direcciones al centro (figura 5).

Con la antena *loop* se orienta el campo más cerca al cuerpo para una acción en vertical y lateral, de modo que los campos no actúen en la misma dirección. En *Antenna theory, Analysis and design* (2016), Constantine Balanis (Grecia, 1938) se dedica a las telecomunicaciones y explica diferentes morfologías y compor-

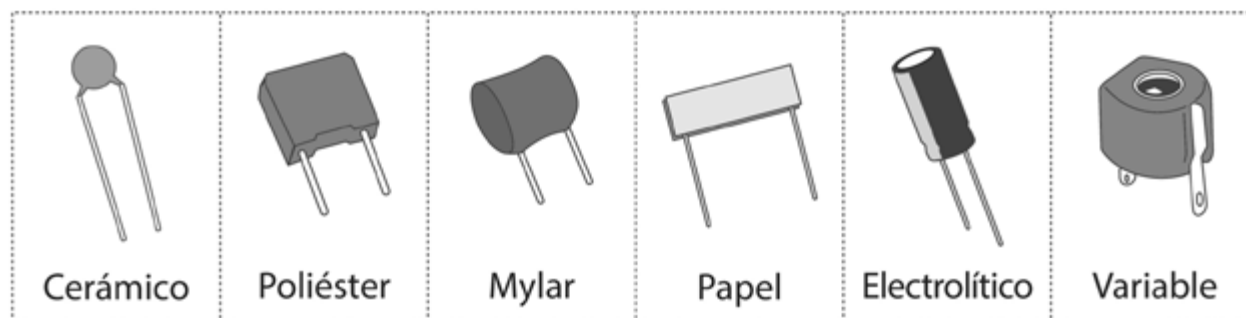

Figura 6 | Algunos capacitores.

tamientos de los campos de acuerdo con el tipo de señal a enviar.

Ahora bien, en *Practical Electronics Handbook*, Ian Sinclair y John Dunton explican la *capacitance* y definen el capacitor o condensador eléctrico (figura 6) de la siguiente manera.

Dos conductores que no están conectados y están separados por un aislante constituyen un capacitor. Cuando una fuente de campos electromagnéticos, como una celda, se conecta a una disposición de este tipo, la corriente fluye momentáneamente, transfiriendo el cambio (en forma de electrones) de una placa conductora (la placa +) a la otra. (Sinclair y Dunton, 2007: 29).

Wallin lo explica como una relación adaptativa entre capacitancia e impedancia.

El cuerpo es una gran bolsa de agua salada, por lo que es algo conductor, y al estar en el suelo se forma un condensador o resistencia a tierra, completando el condensador si el theremin está conectado a tierra. Las corrientes involucradas aquí son bastante pequeñas y se alternan a una velocidad suficiente, por lo que la impedancia en serie no las afecta mucho (Wallin, 2020).

Tengamos en cuenta la presencia del hierro en nuestra sangre, metal conductor que consumimos en los alimentos y que es clave para la producción de hemoglobina, la proteína que transporta el oxígeno a los tejidos del cuerpo.

Con esta base, es clave mencionar que esta conexión sutil con el campo eléctrico oscilante es perceptible y localizable en el organismo según la sensibilidad de cada persona, en una experiencia estética distinta entre escucha, vibraciones internas y háptica ligera con un elemento de densidad diferente a la del aire, incluso si el sonido no está amplificado.

Las experiencias del Laboratorio Experimental Theremin y Radioarte

Se propone un encuentro social para compartir esta conexión y dialogar sobre los posibles significados bajo la excusa de un laboratorio experimental de Theremin y Radioarte realizado los días 20 y 27 de abril de 2024 en Manizales (Colombia), abierto a todo público, y que tuvo por objetivo profundo estimular las relaciones sociales de comunicación en presencia, para que los interesados exploraran en compañía el potencial estético del artefacto sin pensar en la maestría interpretativa, la tecnología complicada o los significados impuestos.

Según John Dewey (Estados Unidos, 1859-1952), la experiencia está determinada por el modo de relación que tiene la persona con el objeto y el reparto de energías propias para cumplir un objetivo, pues pensamiento y cuerpo se proyectan en lo que viene.

En la experiencia estética, la primera interacción provoca una emoción primaria, y durante el proceso se experimentan incertidumbres que provocan emociones secundarias en tensión, placenteras e incómodas, a la manera de un padecimiento del tiempo pre-

sente, que diferencia lo recién vivido de lo anterior. En la experiencia estética hay unidad de todo el ser: los sentidos están atentos; varían los modos de percibir; las emociones, los movimientos, los objetivos pequeños y los pensamientos brotan acorde a los acontecimientos que llegan. “El proceso continúa hasta que surge una mutua adaptación del yo y el objeto, y esta experiencia particular llega a una conclusión” (Dewey, 2008: 51), puede tener un final deseado o no, pues está condicionada por el grado de sumergimiento de cada individuo, sus intenciones y actitudes.

Metodología del laboratorio e instrumentos para la obtención de datos

Se asume la investigación en laboratorio como el espacio-tiempo para el aprendizaje en conjunto en torno a

una pregunta y a la creación durante el proceso de experimentación por sesiones. De manera ideal, se estructuraron tres sesiones de tres horas cada una, para llevarse a cabo durante dos días en “Bestiario”, galería creativa que infortunadamente cerró sus puertas por cuestiones locativas antes de realizar las dos sesiones finales.

La primera sesión se dedica al encuentro social, la sensibilización auditiva y con el artefacto; también al diálogo en torno al radioarte que deconstruye la experiencia tradicional del radioescucha, desde la disciplina e indisciplina de los lenguajes y modos de la comunicación radiofónica “como una interferencia para los hábitos de escucha del medio” (Iges, 1997: 276).

A la semana siguiente, la segunda y tercera sesiones se dedican a la puesta en común de las escuchas radiofónicas individuales —en casa— y a la composición colectiva de una corta acción sonora por medio

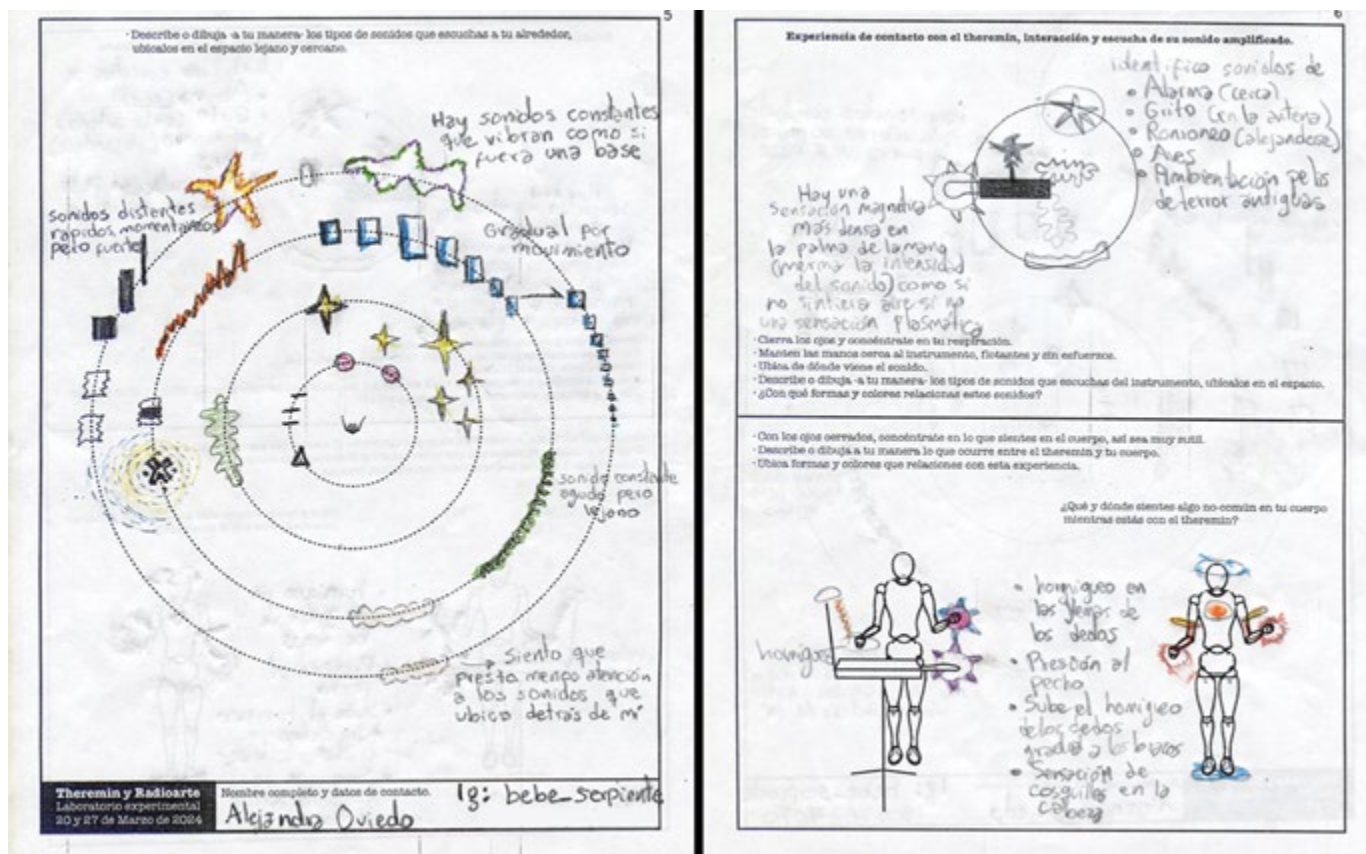

Figura 7 | Cuestionario gráfico-textual cumplimentado por Alejandra Oviedo el 20 de abril de 2024. La página 1, a la izquierda, es dedicada a la escucha ambiental, y la página 2, a la derecha, al encuentro con el eterófono. Fuente: Theremin y Radioarte (2024a: 5 y 6).

de sonidos graficados. El ensayo abierto al público se estima como el resultado.

En la sesión del 20 de abril en “Bestiario” se aplicó la metodología de observación participante. Se hizo un registro audiovisual y se dispuso de un sencillo cuestionario gráfico-textual (**figura 7**), en el que cada participante expresó la experiencia a su manera. Se exponen, a continuación, los datos sobre lo vivenciado y los flujos de significación acaecidos. La información y evidencias se pueden consultar en el sitio web <https://sites.google.com/view/theremin-radioarte-lab/inicio>

Las experiencias estéticas y los datos obtenidos

Se realizó una atenta escucha ambiental y de conexión con el artefacto, enfáticas en la espacio-percepción tridimensional del sonido, la resonancia ósea y la posterior diferenciación consciente de estos estímulos frente a otras afectaciones, desde la evitación de la mirada y la intuición de cada asistente.

Tengamos en cuenta que el oído funciona por la percepción háptica de las vibraciones en el cuerpo, que también es una caja de resonancia, pues el sonido son alteraciones de presión en el aire. La elasticidad de la piel y la rigidez de cartílago auricular lo permiten, los huesos las conducen aunque ofrezcan resistencia, en una sumatoria de sensaciones que son llevadas al cerebro como un único estímulo.

Se utilizó una habitación oscura dispuesta para ver películas, con capacidad para máximo diez personas y que da paso al patio interno de la casa, en la que la música del lugar no tuvo influencia negativa y permitió que algunos visitantes y agentes del lugar se interesaran en lo que estábamos haciendo. Con las sillas ubicadas a los costados, se puso el amplificador junto a la pared derecha y el eterófono LV3 (Lost Volts) en el centro. Se encendió para establecer un primer contacto, dada la curiosidad, mientras se les comentaban las actividades a realizar.

La escucha ambiental se realizó en el patio interno, aprovechando la vegetación y el mobiliario existente, lo que permitió una inmersión en la experiencia que

duró aproximadamente media hora. Al final se pusieron en diálogo las sensaciones y lo más llamativo para cada participante. Los sonidos graves lejanos y continuos, los de efecto Doppler (paso de autos y motos) y los sonidos cercanos al hecho de caminar sobre piedras fueron los elementos comunes de interés.

Luego regresamos a la habitación oscura e iniciamos los encuentros individuales con el artefacto. Mientras unos observaban y esperaban su turno, los diálogos y comentarios entre el agente activo y los pasivos se hicieron continuos y sin complicaciones.

A ciegas identificaron el comportamiento de tonos graves y agudos según se encontraran cerca o lejos del artefacto; relacionaron el sonido con la voz humana, con animales, insectos, vehículos y fantasmas. Cuando se acercaron por primera vez les provocó risa, pero al escuchar los chillidos al llegar a la antena vertical o el silencio que ocurre al tocarla —algo propio del artefacto—, abruptamente se pusieron alertas y se desconectaron por un momento de la experiencia, abrieron los ojos, hablaron de alarmas o de hacer daño. Luego tocaron la antena y jugaron con los sonidos más agudos.

Ahora bien, la percepción de los campos y sus efectos no es inmediata. Requiere de una preparación personal, pues al suscitar una disposición en los participantes hacia un *estado sutil*, la ubicación de los efectos se hizo identificable: un estado mental —por no domesticar el eterófono sin buscar resultados lógicos o melodiosos— y de relax corporal en postura y acción —con respiración consciente y manos aligeradas y flotantes—, más la revisión de lo que está cambiando en el cuerpo.

Sin conocer sobre la conexión eléctrica artefacto-cuerpo, la vivieron en carne propia. Al preguntarles por las sensaciones en los momentos en que cambiaban sus gestos, las descripciones se tornaron en retórica y sinestesia, es decir, un entrecruzamiento entre sentidos.

Aquí unas ideas registradas y parafraseos.

Sofía Sabogal Olarte, estudiante de Lenguas Modernas y modelo artística, sintió hilos invisibles que salían de sus dedos, como las venas y raíces de un vegetal, y se identificó con los sonidos que puede lograr vocalmente; lo relacionó con pájaros o gatos que chillan o ronronean. En su cuestionario grafica el campo

oscilante con líneas curvas y formas de nubes de colores amarillo, azul, violeta y dorado, y escribe: “entre más cerca al instrumento, más se siente el campo energético, hay algo que vibra dentro de mí cuando escucho el instrumento” (Sabogal Olarte en *Theremin y Radioarte*, 2024a: 4).

Alejandra Oviedo, amiga de Sofía, vinculada con la medicina veterinaria y la realización audiovisual, lo relacionó con aves, ronroneos al alejarse, alarma al acercarse, y con gritos al tocar la antena; también con la ambientación de películas antiguas. Habló de cosquillas y hormigueo en las manos que sube por los brazos, de calor en una mano y frío en la otra. Escribió: “hay una sensación magnética más densa en la palma de la mano [...] como si no sintiera aire sino una sensación plasmática” (Oviedo en *Theremin y Radioarte*, 2024a: 6), que describió como distinta a la sentida en una sala de radiología. Hizo gestos sinuosos con las manos, similares al abrirse paso en el agua, en una actitud delicada por actuar y disfrutar con el campo oscilante.

Alejandra García, estudiante de Artes Plásticas e interesada en el sonido mecánico que producen juguetes modificados, comparó la energía en sus manos como una arcilla muy liviana a la que parecía darle forma de esfera. Al preguntarle qué haría con esta materia, la respuesta resultó en chistes espontáneos sobre un *Kame Hame Ha* al estilo del animé de *Dragon Ball*, lo que produjo risas y aligeró el ambiente social. Sintió la vibración cercana a la coronilla y en los músculos alrededor de los ojos; se sintió pequeña y deseó estar descalza para conducir la energía hacia la tierra. Según sus palabras registradas en video: “está lo que rodea el theremin y lo que me rodea a mí, van como congeniando” (García en Etheremick, 2024).

Juan Manuel López, amigo de Alejandra y estudiante de Artes, lo ligó a vehículos motorizados en aceleración y sintió la vibración en el ojo similar al tic del párpado, leve calor en los dedos. Escribe: “el objeto aparece y desaparece, el sonido es como el agua” (López en *Theremin y Radioarte*, 2024a: 10).

En los cuestionarios todos representaron cierta acción en el torso: en el diafragma, el pecho, las clavículas y el abdomen (**figura 8**).

Avanzada la sesión se les compartió un folio sobre el radioarte y el énfasis en la experiencia de quien escucha, en el que se recopilaban los manifiestos de La Radio (Filippo Tommaso Marinetti y Pino Masnata, 1933), algunas ideas de José Iges (España, 1951) sobre el arte radiofónico (1997), el manifiesto *Hacia una definición de radioarte* de Robert Adrian (1998) y la invitación de Manuel Rocha Iturbide (2022) a los artistas radiofónicos, compositores electroacústicos y artistas sonoros a explorar con las particularidades de cada disciplina.

Se les propuso hacer, durante la semana, una escucha exploratoria y consciente de las bandas AM y FM de la radio, sin pensar en los contenidos acostumbrados, en busca de sonidos interesantes para la creación artística, útiles para el diálogo creativo de la siguiente semana. Asimismo, se aplicó el truco de Yamamoto en un radio portátil traído por Alejandra y Juan Manuel.

Con la situación de la galería se buscaron oportunidades locativas para culminar el proceso y, gracias a personas interesadas en tomar el laboratorio desde el principio, se logró realizar una gran sesión inicial de seis horas con ocho nuevos participantes el día 27 de abril en el laboratorio de Imagen Móvil, adscrito al programa de Diseño Visual de la Universidad de Caldas. Infortunadamente, los participantes anteriores no asistieron por diferentes compromisos —Alejandra Gaviña y Juan Manuel por colaboración con proyectos del Festival de la Imagen 2024; Alejandra Oviedo por asuntos personales, y Sofía nos visitó en la sala aunque se quedó muy poco, pues realizaba asesorías en la universidad antes de viajar al extranjero.

En el espacio cerrado —las paredes cubiertas con cortinas negras— se dispusieron las sillas rodeando dos theremines a disposición (Etherwave Standard y LV3), cada uno con su respectivo amplificador. Se inició con el encuentro curioso y se continuó con la escucha ambiental realizada fuera de la sala, en uno de los pasillos del tercer piso. Esta escucha se vio afectada por música a alto volumen que provenía del primer piso, mención que fue recurrente en los comentarios y gráficos del cuestionario.

Durante la conexión con el artefacto, los participantes mostraron interés en la función musical; se remar-

có la disposición por domesticarlo y por saber de su funcionamiento, por recurrir al tacto y por encontrar maneras lógicas de no atender a lo más sutil, lo que extendió el tiempo de encuentro para cada uno y dilató la alteración técnica de los radiorreceptores, aunque se les hicieran preguntas directas sobre los efectos.

Alejandro Alarcón dibujó el campo oscilante como una forma viscosa en tres capas que rodea al artefacto; también hizo formas de ondas en la frente y manos, más un punto negro que enfatiza la presión en el pecho, y encerró con círculos los hombros y manos. Luis

Álvarez graficó el campo como un cilindro y relacionó el sonido con colores rojos, más intensos en los tonos agudos. Escribió “agotamiento” y lo ligó con una flecha hacia la cabeza; también “tensión” flechada a los hombros, frío en las manos y menos en los brazos. Con el dibujo de una mano representó el cosquilleo en las yemas de los dedos pulgar y medio.

Con los participantes con baja sensibilidad a lo sutil fue necesario usar un imán para que sintieran la fuerza magnética en el centro de la antena. Al ingeniero en mecatrónica Miguel Gaviria Piedrahita le fue difi-

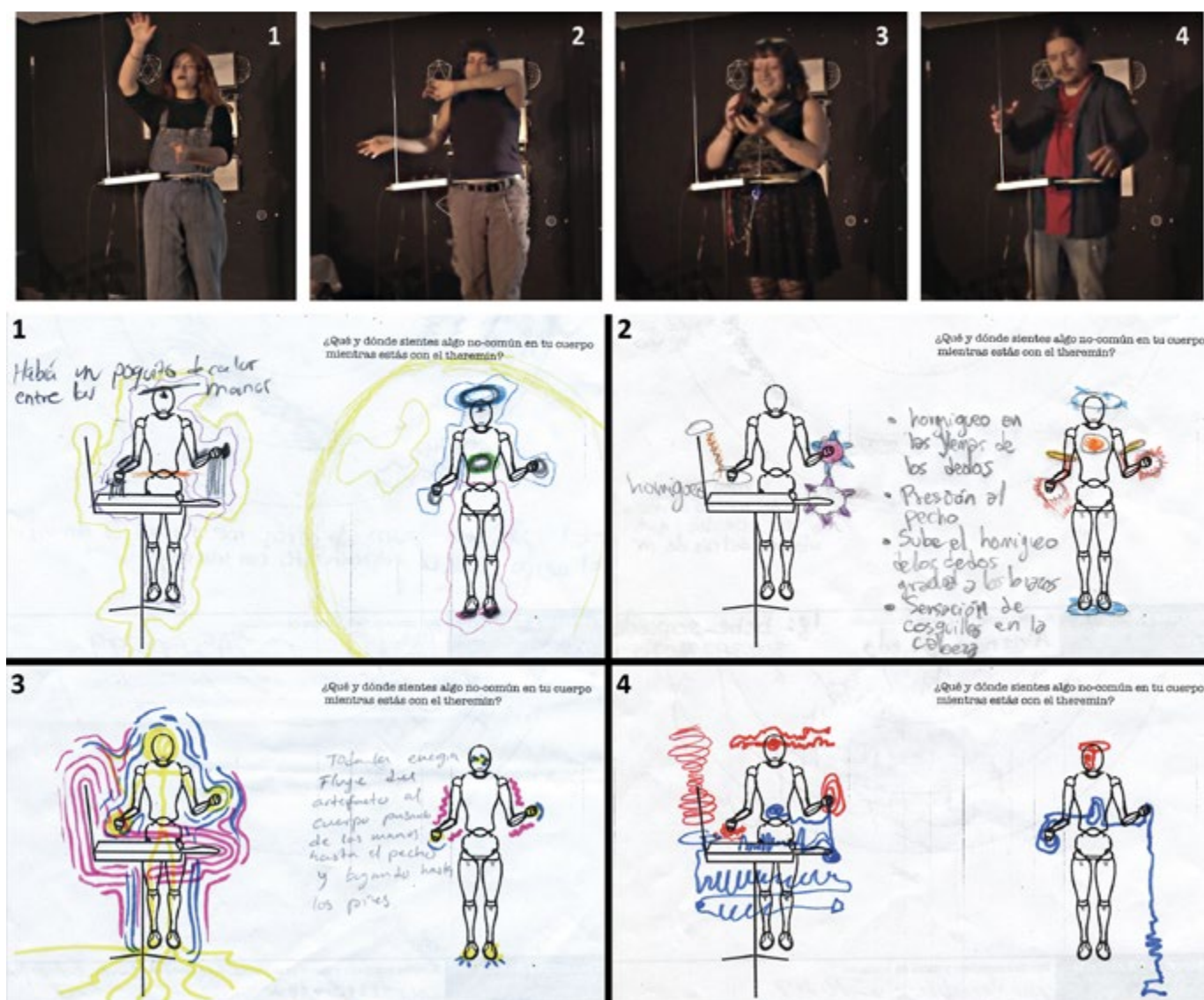

Figura 8 | Participantes del laboratorio experimental *Theremin* y *Radioarte* (20 de abril de 2024) y fragmentos de cuestionarios cumplimentados. Sofía Sabogal (1), Alejandra Oviedo (2), Alejandra García (3) y Juan Manuel López (4). Fuente: *Theremin* y *Radioarte* (2024 a).

Figura 9 | Hermanos Gaviria Piedrahita (Miguel, Ángela y Sara) interactuando con los theremines a disposición. 27 de abril de 2024.

cil. En su cuestionario escribió “tensión” en el hombro, “frío” en la mano y la encerró junto a la palabra “electrostática” (Miguel Gaviria en *Theremin y Radioarte*, 2024a: 19). Las hermanas de Gaviria también asistieron (**figura 9**). Ángela, estudiante de Filosofía, dibujó ondas y escribió “colores purpúreos y azulados [...] formas fluidas de ondas que se deslizan hacia abajo y se estrechan, hacia arriba y se estrechan” (Ángela Gaviria en *Theremin y Radioarte*, 2024a: 23), también una leve tensión, hormigueo en los dedos y vibración en ojos y frente. Sara, antropóloga y realizadora del podcast “Arte Sonoro”, escribió: “el aparato se siente como un imán que resiste y acerca el cuerpo” (Sara Gaviria en *Theremin y Radioarte*, 2024a: 21). Percibió la vibración en el pecho, y pesadez y frío en las manos; también cansancio.

Sólo Manuela Salazar, amiga de Alejandro y Luis, notó el influjo desde el primer momento; habló de una diferencia de intensidades entre los theremines, de cierta presión en el pecho que dificultó su respiración y de pesadez al sostener el imán (**figura 10**). Se le hicieron preguntas directas sobre las sensaciones, incluida la temperatura. Escribió: “con formas puntiagudas

y colores oscuros” (Salazar en *Theremin y Radioarte*, 2024a: 25), resaltó con estas formas el ojo izquierdo, las manos y los pies, y remarcó el pecho con líneas más oscuras. La experiencia le pareció abrumadora, pues relacionó el cosquilleo en los dedos con el movimiento de numerosas hormigas alrededor del artefacto.

Dos participantes aprovecharon la ausencia de los demás durante recesos distintos para encender el artefacto y entender su lógica musical. Iván Monsalve, representante de la corporación de realización cinematográfica Eje-16, se dedicó a revisar la afinación con una app en el móvil y no resolvió el cuestionario, mientras que Daniel Gaitán, estudiante de Diseño Visual y músico aficionado, logró intuitivamente el motivo melódico de *El cisne* (Saint-Saëns). Su cuestionario enfatizó en la diferencia de tonos y la ejecución. Para él, los graves son más fáciles de tocar por la distancia separada, mientras que los agudos le son más intensos. Escribió: “es difícil controlar el volumen” (Gaitán en *Theremin y Radioarte*, 2024a: 17), y dibujó ondas que unen una mano a la antena rod y tres líneas verticales de la *loop* a la otra. Encerró las manos en círculos y el lado izquierdo del pecho con la palabra *emoción*.

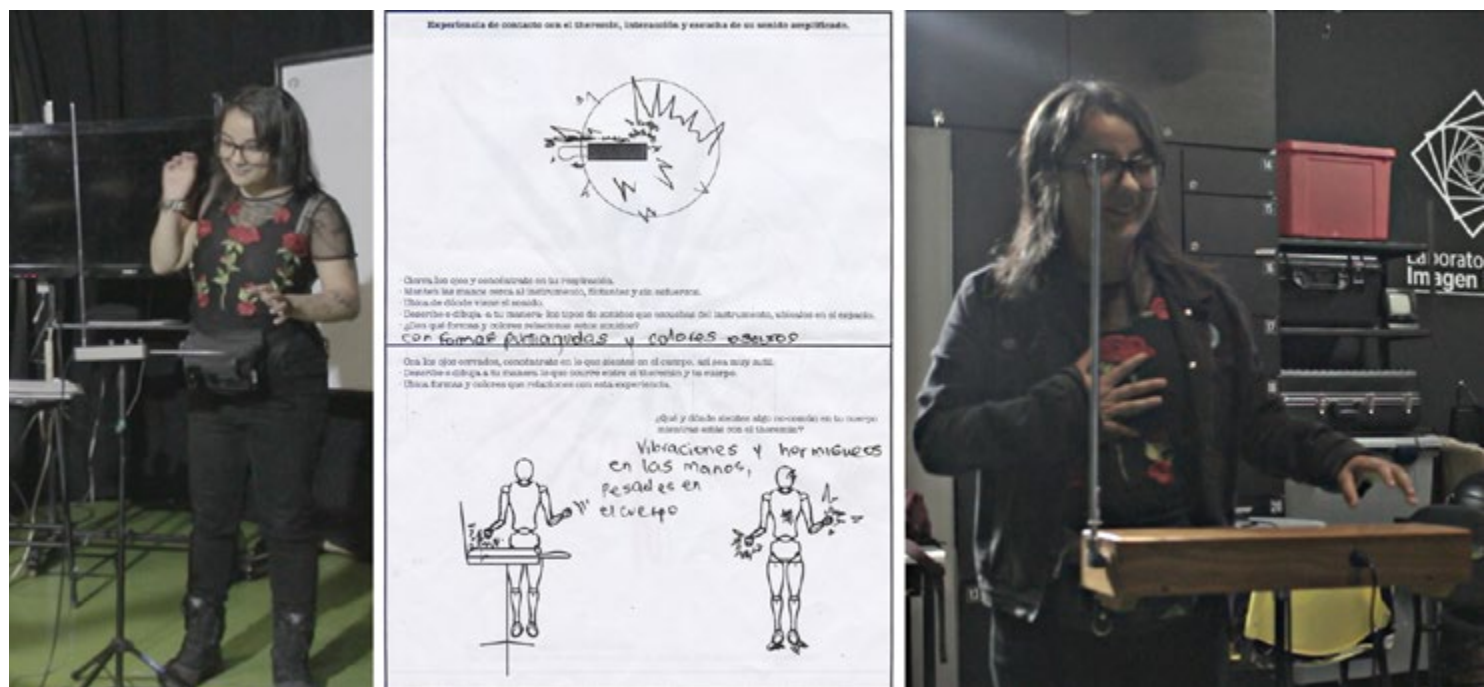

Figura 10 | Experiencia de Manuela Salazar Interactuando con los theremines a disposición. 27 de abril de 2024.

Posteriormente leímos el folio y se dialogó del radioarte con una invitación a la escucha radiofónica en casa, mientras se alteraban los radios a la manera Yamamoto.

Discusión y reflexión en torno a los modos de relación en las experiencias eterfónicas revisadas

La pregunta acerca de cómo interactuamos con este tipo de radiaciones y vibraciones electromagnéticas, invisibles e intocables que habitan nuestras ciudades todo el tiempo, continúa abierta.

En un mundo en el que el pensamiento lógico sobrepasa al cuerpo sensible y se atiende a la visión y al tacto como los sentidos dominantes para determinar empíricamente la verdad, convivimos con entes etéreos venidos del *más allá*, fuera de nuestro cuerpo, de cualquier lugar dentro del planeta o desde el espacio geoestacionario sublunar, orbitado por miles de satélites artificiales. Tienen la capacidad de hacerse presentes si los invocamos a través de ouijas en forma de

dispositivos de radio, televisión, telefonía celular e internet, para recibir sus señales y hacerlas útiles para la vida propia.

Nos hemos acostumbrado a frecuencias y campos electromagnéticos que configuran mucho más que un simple paisaje sonoro normalizado. Nuestra sensibilidad a lo más sutil ha disminuido, por ejemplo, a escuchar los tonos de la corriente eléctrica circulando por los cables de las calles, a sentir la vibración de los electrodomésticos o a ver las palpitaciones de las lámparas, pues seguimos pensando en la función de los objetos mientras interactuamos mecánicamente con ellos.

Ahora bien, es peculiar que al encender un eterófono conectado a un amplificador, el tono constante se haga audible sin cesar. El artefacto actúa por sí mismo y nosotros *interferimos* en su comportamiento, *no provocamos* su sonido como con otros instrumentos. Aunque se afina al girar un potenciómetro, el tono logrado se altera fácilmente con el mínimo movimiento del cuerpo, el cambio de ejecutante o la reubicación del instrumento.

En el escenario, el músico se ve obligado a alejarse de los demás (artistas y audiencia) para encerrarse en el

campo oscilante de voltaje que puede ser interferido por el movimiento cercano de personas y animales, por las conexiones eléctricas del lugar, por la cantidad de vegetación y de objetos metálicos circundantes. Son cuestiones de control que el espectador pasivo desconoce y que el thereminista admite como parte de su labor.

Asumir el cuerpo como capacitor-resistor eléctrico permite comprendernos estéticamente como parte orgánica de un condensador variable, lo que da lógica a las solicitudes del artefacto por el control mental y corporal del músico para dar con la nota correcta. Adaptar la estabilidad y los movimientos, la ubicación y la distancia ayudan a la correcta sintonización. .

Lo complicado —o no— está sujeto al objetivo de quien llega al artefacto. Por ejemplo, el multicreador Gary Hayes ha compartido en YouTube su rápido y disciplinado aprendizaje en cincuenta días. Influyen el oído musical desarrollado y la práctica anterior con instrumentos de teclas o cuerdas. Por experiencia personal puedo decir que facilitan la rápida evolución, la inversión de recursos y energías propias en la interacción con el artefacto (sensación y percepción multisensorial, tiempo elástico, pensamiento e imaginación, acción y atención), con la *disposición* de compartirse con él en la experimentación lúdica y formal.

La concentración, la escucha activa, la sutileza de los movimientos y la pronta corrección de los errores son claves en este diálogo de preguntas y respuestas simultáneas entre el ser humano (cuerpo y mente), el espacio, los campos oscilantes del instrumento y su sonido.

En concordancia con las ideas de Dewey y a manera de conclusión, al descontextualizar el artefacto de la función musical y ofrecerlo a otros con el objetivo de evitar la vista y abrir otros sentidos guiados por la escucha, se propone un *modo de relación* distinto al de ser un espectador pasivo o un músico ensimismado en el control. Se desplaza la predisposición de la experiencia común y sus significados hacia una vivencia particular de percepción inusual, espontánea y de duración variable, sujeta a la inmersión de cada persona.

Según lo vivido en el laboratorio, estimular una disposición mental y corporal para estar concentrado en

el instante ha permitido reconocer que las sensaciones más comunes durante la *conexión con el éter* son la presión en el torso, la variación de la temperatura o el hormigueo en las manos. Con más tiempo, la sensación táctil o las vibraciones en la cabeza y los pies. La pesadez, el agotamiento o la tensión también hacen parte de la experiencia.

En las dos sesiones, la diferencia de los participantes evidencia la otredad. La sensibilidad, gustos, intereses y modos de acceso al mundo, a los demás y al conocimiento no son iguales, así como los modos de relación y las maneras de expresión, aunque existan patrones de pensamiento y comportamiento comunes establecidos en el tiempo y normalizados según los roles y valores de nuestras sociedades, pues las disposiciones e intenciones colectivas influyen en las propias y viceversa.

Las cualidades perceptivas e inteligencias se encuentran en frecuencias diferentes, como los osciladores de un eterófono, pues cada persona siente y comprende distinto. Tengamos en cuenta la hiposensibilidad electromagnética de Miguel Gaviria o los casos de hipersensibilidad de Oviedo y Salazar, que tuvieron rumbos experienciales diferentes y que son la muestra de cómo las condiciones físicas y las ideas personales, la actitud y la disposición de energías al recibir lo que llega varían el flujo de la experiencia hacia lo placentero o lo incómodo.

Sumemos a los asistentes con intereses musicales. Ambos tuvieron el mismo objetivo pero evitaron la presencia colectiva, no lo vivieron al mismo tiempo, lo que diferenció sus experiencias y comprensiones: para uno fue complicada y para el otro la facilitó. Quizá si hubieran interactuado habrían encontrado una frecuencia intermedia de comprensión que les permitiera aprender rápidamente en conjunto.

De esta manera y en cuanto a las relaciones sonoras compartidas por los asistentes, los tonos medios y agudos del eterófono son los más reconocidos. Influye el vínculo gestual de la respuesta sonora a las voces de soprano y de animales pequeños; se suman los campos experienciales anteriores de cada participante, por ejemplo, el hecho de saber del contenido musical en internet y de los significados cinematográficos.

En la música, los sonidos similares a insectos, aves o ballenas ya han sido utilizados, mientras que los tonos más graves —de tipo percusivo o aquellos ligados a máquinas, ronroneos o mugidos— son mínimamente explorados. Fuera de la protocolaria seriedad, común en los espacios y eventos del arte, la risa que provoca el amplio rango tonal del instrumento trae consigo situaciones de conexión espontánea entre los individuos y el colectivo.

Asimismo, la relación con hacer daño está condicionada por la respuesta sonora microgestual y microtonal del glissando en agudos que sobrepasan las cualidades vocales comunes, más la apariencia poco sólida del artefacto, el *sin sonar* momentáneo y la predisposición a este tipo de códigos sonoros, en una situación similar al sorpresivo encuentro con un ser vulnerable.

José Manuel Berenguer diserta sobre el sonido como un arma significativa y los efectos psicológicos ligados al significado: “lo que daña, en este caso, no es, pues, la especificidad física de la señal, sino el contenido del que, arbitrariamente relacionado con aquella —según el viejo casi axioma estructuralista—, tan sólo es vehículo” (Berenguer, 2005: 8), pues llantos, chillidos y gritos humanos o animales, sirenas, alarmas y silencios súbitos nos significan advertencia o riesgo.

Por otro lado, ser consciente de estas afectaciones en el cuerpo y de la sutil materialidad puede ser la tan esperada guía para la actuación del músico y su afinación, haciendo del electromagnetismo su punto de apoyo. Además, si el thereminista sensible está dispuesto a compartir la vivencia y está abierto a la actividad del espectador y con otros artistas, el arte-theremin puede tomar otro rumbo: el participativo y relacional. Así, es posible que el acceso al artefacto, a la ejecución y a la *conexión con el éter* dejen de ser exclusivos y se reduzca la brecha, de modo que la experiencia del instante para cada espectador se suponga imprevisible, y las obras sonoras resultantes, múltiples.

Ahora bien, las evidencias de los cuestionarios y videos han mostrado que, en este tipo de encuentros sociales, la experiencia estimuló la percepción inusual, potenció la imaginación y la creatividad sinestésica de los participantes —visual, retórica, material y espacial-

mente,— lo que tradujo sus ideas particulares sobre esta relación percepción-sonido-movimiento-espacio. Se despliega así una potencia interpretativa, de codificación en gestos y movimientos, dibujos, palabras y materialidades, que pueden acoger tanto las artes sonoras y las nuevas músicas, como las demás disciplinas artísticas en la creación de nuevas obras que surjan de las sensaciones de conexión corporal con lo invisible de la energía encadenada al sonido del artefacto.

Es un llamado a la búsqueda de ampliación sensorial, sónica y semántica; un nuevo vector de experimentación en el uso artístico del theremin que expande la naturaleza del concepto éter-fono.

Al ser conscientes de estas conexiones se deja en la mesa la invitación a disponer de las energías propias para sentir más —corporal y socialmente—, a sintonizarnos con el instante y a convertir en estéticas las experiencias de interacción con los que convivimos, seres y ecosistemas, objetos y artefactos. ●

Referencias

- Adrian, R. (1998). Toward a definition of Radio Art. Manifiesto. *Kunstradio*. <https://www.kunstradio.at/TEXTS/manifiesto.html>
- Balanis, C. (2016). *Antenna Theory Analysis and Design*. John Wiley & Sons, Inc. <https://archive.org/details/antenna-theory-analysis-and-design-pdfdrive/mode/2up>
- Berenguer, J. M. (2005). Ruidos y sonidos: mundos y gentes. En Antenbi, A.; González, P.; Alonso Cambrón, M.; Ayats, J.; Berenguer, J. M.; Delgado, M.; García López, N.; Garí, C.; López Gómez, D. (2005) Espacios sonoros, tecnopolítica y vida cotidiana. Aproximaciones a una antropología sonora. Orquesta del Caos. <https://www.antropologia.cat/antiga/quaderns-e/05/EspaciosSonorosTecnopoliticaVidaCotidiana.pdf>
- Buchanan, T. (May 11, 2024). What in the world is a theremin? *KBZK*. <https://www.kbz.com/news/what-in-the-world-is-a-theremin>
- Dewey, J. (2008). *El arte como experiencia*. Paidós Ibérica.
- Etheremick [Nombre de usuario] (10 de junio de 2024) 2024 0420 *Conexión con el éter*. Evidencias del laboratorio experimental Theremin y Radioarte. Video. <https://youtube/XvDA7SlvoFo>

- Glinsky, A. (2000). *Theremin, Ether Music and Espionage*. Board of Trustees. University of Illinois.
- Hayes, G. [Nombre de usuario: Gary Hayes] (2023). *Learning Theremin*. Lista de videos. <https://www.youtube.com/playlist?list=PLLMQ9df0y18pU1Jh9NlcCv0L4xNDjsz7j>
- Iges, J. (1997). *Arte radiofónico. Un arte sonoro para el espacio electrónico de la radiodifusión*. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid.
- Jørgensen, T. (3 de febrero de 2019). *Solovey for theremin and piano*. Video. <https://youtu.be/6a5mGNd8DlM>
- Marinetti, F. y Masnata, P. (1933). *La Radia*. Kunstradio. https://www.kunstradio.at/2002A/27_01_02/laradia-e.html
- Marshall, S. (5 de noviembre de 2002). *Ghost Sonata*. <https://www.thereminvox.com/library/scott-marshall/ghost-sonata/>
- Maxwell, J.C. (1964). *II. A dynamical theory of the electromagnetic field*. Royal Society. 13: 531-536. <http://doi.org/10.1098/rspl.1863.0098>
- Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Jul 27, 2022). *Gobierno Nacional expide resolución que adopta nueva regulación para la prestación del servicio público de radiodifusión sonora*. <https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/238203:Gobierno-Nacional-expide-Resolucion-que-adopta-nueva-Regulacion-para-la-Prestacion-del-Servicio-Publico-de-Radiodifusion-Sonora>
- Mountain Lake PBS [Nombre de usuario] (2 de agosto de 2024). *Theremin player evokes the spirit world and outer space*. <https://www.youtube.com/watch?v=o4q0LQOopqE>
- Ra, A. [nombre de usuario: Armen Ra] (2 de agosto de 2020). *When My Sorrow Died. The Legend of Armen Ra & the Theremin*. Documental. <https://www.youtube.com/watch?v=c3PmM-jYrZg>
- Real Academia Española. (s.f.). Éter. En *Diccionario de la lengua española*. 10 de junio de 2024, de <https://dle.rae.es/%C3%A9ter>
- Revuelta Sanz P. y Ra, A. (2023). El Theremin, el instrumento que para tocarse, no se toca. *Arbor. Ciencia, Pensamiento y Cultura*, 199 (810), octubre-diciembre, a729. <https://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/view/2836/4062>
- Rocha Iturbide, M. (2022). Hacia un radioarte expandido. *Revista Nodo*, 17(33), 45-54. <https://doi.org/10.54104/nodo.v17n33.1366>
- Sinclair, I. y Dunton, J. (2007). *Practical Electronics Handbook*. Sexta edición. Elsevier.
- The Encyclopaedia Britannica (1978) *Ether*. Volumen VIII, novena edición. National Library of Scotland. <https://digital.nls.uk/193638944>
- Theremin y Radioarte (2024). *Cuestionarios gráfico-textuales 20240420 - 20240427*. Evidencias del Laboratorio experimental Theremin y Radioarte. Archivo PDF. <https://sites.google.com/view/theremin-radioarte-lab/inicio>
- Wallin, E. [Nombre de usuario: Dewster] (13 de agosto de 2020). *Re: Pitch Field Linearity II*. [Comentario en el foro *Pitch Field Linearity II*]. Theremin World. <http://www.thereminworld.com/forums/T/33207?post=218516>
- Yamamoto, T. (8 de febrero de 1999). *Super Theremin utilizing three radio sets (Three radio theremin or Super theremin)*. 今口の必サトクする 本. <http://www3.kiwi-us.com/~tomoyaz/higa9902.html#990228>

Instructivo para autores

La revista **nodo** es semestral y publica **artículos de investigación y creación** científica y tecnológica, de reflexión y de revisión en **artes y humanidades**, con ejes transversales como **ciudad, industrias creativas y culturales, estéticas emergentes, arte, arquitectura, cultura visual, nuevas tecnologías**, entre otros, todos procesos derivados de la **investigación creación** que, desde estructuras disciplinadas y planificadas, exploren formas alternativas de comunicación del conocimiento, integrando enfoques performativos y multimodales, y que generen nuevos conocimientos, desarrollos tecnológicos e innovaciones aplicados a temas coyunturales que impactan a las sociedades en general.

Está dirigida a **investigadores, docentes y estudiantes**.

Requisitos para postular un artículo

- Los artículos deben ser originales, inéditos, escritos en castellano (aunque se reciben colaboraciones en inglés o portugués) y deben abordar alguno de los ejes temáticos establecidos. No pueden ser postulados de forma simultánea a otras revistas u órganos editoriales.
- Deben enviarse en formato Word, con una **extensión** entre las **3000** y las **8000 palabras**.
- Los artículos deben presentar el **título**, el **resumen** y las **palabras clave** (máximo 5) en inglés y español. Las **referencias** deben seguir las normas APA y sólo se deben citar las incluidas en el cuerpo del texto.
- Las **imágenes** deben estar en buena calidad (200 dpi, 2000 píxeles mínimo de ancho, formato jpg, tif, png) e incluir la información o descripción de la imagen, así como sus respectivos créditos.
- La **estructura** puede ser de acuerdo con las normas académicas habituales (introducción, metodología, resultados y conclusiones). Sin embargo, los autores pueden cuestionar y expandir las formas tradicionales de la escritura académica y explorar modalidades textuales, visuales, performativas o digitales. Se aceptan propuestas que integren estrategias performativas, audio (MP3), video (MP4) o interactivas, en las que el modo de presentación del conocimiento refleje los procesos creativos y de investigación. También serán bienvenidos ensayos textuales y audiovisuales que exploren el impacto de lo tecnológico en la creación y la comunicación del conocimiento en el ámbito artístico.

Proceso de evaluación

- **Primera fase:** los artículos postulados serán revisados por la dirección editorial para verificar que cumplan con los requisitos establecidos; evaluarán la originalidad, pertinencia y relación con las temáticas definidas.
- **Segunda fase:** los artículos aprobados en la fase anterior serán evaluados por dos (2) pares académicos (árbitros) externos a la institución que edita la revista **nodo** bajo la modalidad de **doble ciego**, de acuerdo con los siguientes criterios: vigencia y pertinencia del tema, coherencia argumentativa y metodológica, claridad en la exposición de las ideas, calidad científica y originalidad conceptual. La decisión final (aceptación del artículo sin modificaciones, aceptación del artículo con modificaciones o rechazo del artículo) se enviará al autor o autora en un plazo no mayor a un mes. Las personas que hacen parte del proceso de evaluación se mantendrán en riguroso anonimato.
- **Tercera fase:** los articulistas tendrán máximo dos semanas para solventar las observaciones de los árbitros dictaminadores. A partir de ese momento, el artículo entra al proceso editorial.

Cesión de derechos de autor para publicación y distribución

El autor/a (o autores/as) de un artículo aprobado deben firmar la Carta de intención de publicación con la cual autorizan a la revista **nodo** a publicar el artículo en medios físicos y electrónicos. Los artículos publicados son responsabilidad exclusiva de sus respectivos autores y no reflejan el punto de vista de la institución editora, la revista o la dirección editorial. Cada autor(a) es responsable por el material gráfico (fotografías, imágenes, gráficos) que envía a la revista para su publicación.

Recepción de artículos

Se reciben artículos de manera permanente en la página web de la revista:

<http://revistas.uan.edu.co/index.php/nodo/about/submissions>

Y en el correo electrónico **revista.nodo@uan.edu.co**

CONVOCATORIA PARA

INVESTIGADORES EN ARTES

CON ARTÍCULOS DE

INVESTIGACIÓN CREACIÓN

nodo

REVISTA DE INVESTIGACIÓN CREACIÓN

Nodo 39 | julio-diciembre 2025 | **cierre de edición: 15 de octubre de 2025**

Nodo 40 | enero-junio 2026 | **cierre de edición: 31 de marzo de 2026**

La revista **nodo** es una publicación semestral editada por la Facultad de Artes y la Vicerrectoría de Ciencia, Tecnología e Innovación (VCTI) de la Universidad Antonio Nariño (UAN), en Bogotá, Colombia. Publica **artículos de investigación y creación** científica y tecnológica, de reflexión y de revisión en **artes y humanidades**, con ejes transversales como **ciudad, industrias creativas y culturales, estéticas emergentes**, procesos derivados de la **investigación creación** que, desde estructuras disciplinadas y planificadas, generen nuevos conocimientos, desarrollos tecnológicos e innovaciones aplicados a temas coyunturales que impactan a las sociedades en general. Indexada en Latindex, Dialnet, Clase, IBSS, ARLA, ESCI, Redib, Ulrich's Periodicals Directory, está dirigida a investigadores, docentes y estudiantes.

Además, se reciben reseñas o notas breves (de 700 a 1 250 palabras) sobre libros, arte, exposiciones, cine, música, ferias y eventos culturales, que aparecerán en las secciones "El Faro de Nodo" y "Reseñas".

Chema Palacios, *Exeunt Omnes*, imagen producida a través de la plataforma Midjourney y que forma parte de la instalación *Exeunt Omnes*, pieza única, 2024. Fotografía © Sara Inguaggiato Fonseca.

