

Desafíos Éticos y Creativos de la Inteligencia Artificial en el Arte

Ethical and Creative Challenges of Artificial Intelligence in Art

Cecilia Alondra Pérez Aguilera¹, Natalia Gurieva²

^{1,2} Departamento de Arte y Empresa de la Universidad de Guanajuato
ca.perezaguilera@ugto.mx¹, n.gurieva@ugto.mx²

Resumen

El artículo aborda el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el mundo del arte digital, explorando cómo los algoritmos están transformando la creación, producción y apreciación artística. Estamos examinando la percepción por los mismos creadores la llegada de IA a través de la serie fotográfica representando distintas posturas, las implicaciones de esta evolución digital en la forma en que concebimos, producimos y experimentamos el arte. Se analiza cómo la IA está siendo utilizada como herramienta creativa por artistas y creadores, desde la generación automática de imágenes hasta el desarrollo de los proyectos de arte generativo. Se reflexiona sobre el papel del artista en este nuevo paradigma, cuestionando los límites entre la creatividad humana y la generada por máquinas. Presente trabajo también examina críticamente los dilemas éticos y filosóficos que surgen de la creciente integración de la IA en el arte, como la propiedad intelectual, la autenticidad y la pérdida de la singularidad artística invitando a reflexionar sobre el papel de la tecnología en la evolución del arte, planteando preguntas sobre la naturaleza cambiante de la creatividad, la originalidad y la expresión en la era digital.

Palabras clave: Arte Digital, IA, interacción artística, serie fotográfica.

Introducción

La inteligencia artificial generativa ha abierto debates en torno a su capacidad para mejorar las creaciones humanas, influir en la percepción de las obras durante su creación y cambiar la forma en que el público consume contenido audiovisual. Las IA han sido tan mencionadas que algunas personas las consideran como entidades completamente formadas, capaces de llevar a cabo complejas reflexiones que abren nuevos panoramas de investigación. Este reconocimiento se debe en parte a la familiaridad que han ido ganando con los usuarios, impresionándolos con su capacidad y generando confianza en sus habilidades.

Las IA han demostrado ser capaces de ofrecer perspectivas visuales en tiempos récord, a veces superando la velocidad de los artistas humanos. Abordan temas sensibles que a menudo desafían la racionalización, utilizando palabras, conceptos e ideas para crear imágenes que comunican el mensaje deseado. Sin embargo, esta capacidad plantea interrogantes éticos y estéticos sobre la originalidad y autenticidad en el arte generado por máquinas. La naturaleza algorítmica de su funcionamiento y su dependencia de datos preexistentes pueden generar dudas sobre la verdadera creatividad y expresión artística que subyace en sus creaciones.

Estamos cuestionando si la IA simplemente reproduce patrones encontrados en los datos de entrenamiento o si verdaderamente genera nuevas ideas de manera creativa. Además, la falta de conciencia propia en las máquinas suscita dudas sobre si las obras producidas realmente reflejan emociones, experiencias o intenciones genuinas. Estos dilemas éticos y conceptuales desafían nuestra comprensión de lo que constituye el arte auténtico y plantean importantes reflexiones sobre el papel de la tecnología en la creación artística.

Las cuestiones que rodean a las IA generativas no se limitan únicamente a su capacidad de creación, sino también a su manejo por parte del ser humano. Esta nueva herramienta no se centra en el único fin de si es capaz de crear arte, sino en si puede comprender el razonamiento humano para generar creaciones basadas en nuestros pensamientos e intenciones para realizar creaciones artísticas. El objetivo no es reemplazarnos, sino mejorar nuestros procesos, agilizar el trabajo y alcanzar resultados nuevos para nuestra época con diferentes perspectivas y objetivos.

Este fenómeno puede remontar a las personas cuando se comenzaron a utilizar tabletas y lápices digitales. Esta nueva herramienta no eliminó los materiales clásicos; de hecho, les dio un nuevo valor, pero estos cambios se fueron dando para adaptarse a la época. El arte digital no reemplazó las técnicas tradicionales, sino que las complementó. Aunque al principio estas herramientas generaron cierto temor y curiosidad, al explorarlas se llega a la conclusión de que una herramienta no funciona por sí sola, sino que tiene procesos con intervención humana que son sumamente importantes, donde nuestro lenguaje y cosmovisión juegan un papel significativo, sin los cuales las IA no podrían generar productos.

En muchas ocasiones, las personas temen lo desconocido, especialmente cuando se trata de cambios que podrían alterar drásticamente un proceso. Este temor se intensifica entre los artistas, ya que no existen leyes que limiten el uso de su trabajo una vez que se publica en internet. Aunque los derechos de autor y otras medidas legales pueden proteger algunas obras, muchos artistas no tienen acceso a estas herramientas burocráticas. Como resultado, sus trabajos pueden ser fácilmente utilizados por la sociedad sin comprender completamente las implicaciones que esto tiene para el trabajo de una persona.

Del Pincel al Código: Explorando las Intersecciones entre Arte e Inteligencia Artificial

Al analizar esta cuestión se puede entender que las IA han planteado las capacidades que tienen las máquinas de ser una herramienta fundamental para el proceso creativo de los seres humanos. Han demostrado ser un apoyo para concretar resultados jamás esperados. Se podría decir que el trabajo de un artista muchas veces implica reflexionar en solitud y aunque esto ha funcionado durante años, seguimos necesitando las opiniones de otros, es por ello que las creaciones son cuestionamientos de una persona o hacia la sociedad, que esperan obtener ciertas reacciones del público para concluir su pregunta. Es por ello que las IA actuales nos brindan un apoyo y responden a muchas preguntas que no tienen respuesta instantánea a menos que estas se hagan públicas. Sin embargo, estas cuestiones entran en un aspecto puramente humano donde el proceso lo guía la persona. Pero el resultado que se ha obtenido de esta herramienta también ha sido la simplificación del trabajo de otros, debilitando la oportunidad que el ser humano tiene de influir en la máquina. Si sacas a las personas de la fórmula, entonces se obtienen resultados banales que no agregan opiniones críticas a la sociedad. Simplemente se va perdiendo la ética y se va transformando en un consumismo desmesurado en el que no cabe ningún atisbo de reflexión humano que permita hacer cambios significativos, la máquina responde a lo que se le pregunta, pero cuando no se hace la pregunta correcta jamás se obtendrá la respuesta deseada.

Éticamente, la IA plantea cuestiones sobre la autoría, la originalidad y el sesgo al suplantar o colaborar con artistas humanos. Además, la responsabilidad de los resultados generados por IA, especialmente cuando se trata de obras controvertidas o inapropiadas, es un tema candente. Creativamente, la IA desafía las nociones tradicionales de creatividad y expresión artística, generando obras que desafían las convenciones humanas. Sin embargo, esto también puede inspirar nuevas formas de colaboración y exploración artística, fusionando la tecnología con la creatividad humana.

Desarrollo de la serie fotográfica

Desarrollar una serie fotográfica implica un proceso creativo y técnico que requiere planificación y ejecución cuidadosas e incluye siguientes pasos: 1. Conceptualización cuando se define el concepto o tema de la serie fotográfica; 2. Investigación: revisión de estado de arte para obtener inspiración y a comprender mejor cómo se puede abordar el proyecto de manera única; 3. Planificación: bocetaje, elección de número de piezas, exploración de los lugares donde se tomarán las imágenes, los elementos visuales que se requiere incluir, el estilo visual etc; 4. Selección de equipo: el equipo fotográfico que se necesita para llevar a cabo el proyecto - cámaras, lentes, trípodes, luces, etc; 5. Localización y escenografía: se identifican los lugares donde se realizaran las tomas asegurando que los escenarios sean coherentes con el concepto y que proporcionen los elementos visuales necesarios para transmitir el mensaje; 6. Sesiones de fotos: se toma una variedad de imágenes que capturen diferentes aspectos del tema; 7. Edición: Selección de las mejores imágenes de la sesión de fotos y edición según las necesidades creativas – ajustes de color, contraste, recorte; 8. Secuencia y narrativa: organización de imágenes en una secuencia que tenga sentido y que cuente una historia coherente considerando cómo cada imagen se relaciona con las demás y cómo contribuye al mensaje general de la serie.

Planeación: Representar las tres posturas de los artistas frente IA.

La serie fotográfica fue planteada para representar tres conceptos que representan el proceso de una nueva tecnología, al igual el aprendizaje que la misma da cuando llega a la vida cotidiana como una nueva herramienta. Creatividad, Aprendizaje e Intervención. Es por ello que en cada foto se buscaría representar esta nueva visión que abre un dialogo diferente entre máquinas y humanos.

La idea de cada sesión se planeó en un boceto que ayudaría con la ubicación de luces, utilería y vestuario. Además, después del bocetaje se hicieron pruebas que ayudaron que el flujo de la sesión fuera eficiente.

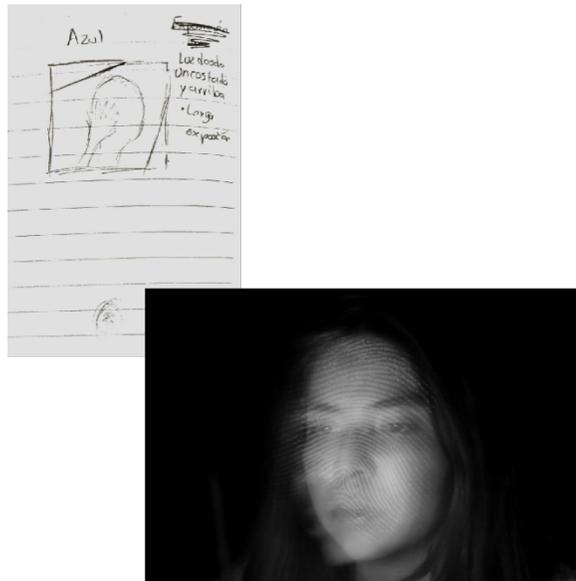

Figura 1. Boceto y prueba fotografía "Creatividad".
Fuente: Elaboración propia.

Creatividad es la representación del estado más puro en el cual el ser humano enlaza su experiencia con el conocimiento, es el puente y el constante recuerdo de una vida compleja, ya que la creatividad es el pasado en un estado líquido esperando a ser formado.

La prueba que se realizó para esta sesión fue con el objetivo de obtener una practica para obtener el mejor resultado posible durante la sesión ya que la foto no podría ser alterada de ninguna forma (Fig. 1).

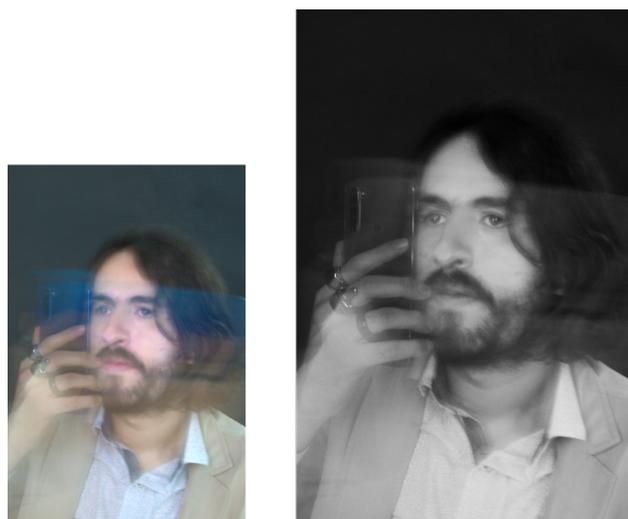

Figura 2. Revelado "Creatividad".
Fuente: Elaboración propia.

Al recurrir únicamente a la practicas de revelado reforzaría su concepto como la manera cruda en la que el ser humano se deja llevar por sus experiencias y conecta con sus pensamientos en una forma distinta para crear (Fig. 2). La huella dactilar en esta fotografía y para el resto de la serie funcionaria como la representación de nuestra humanidad, eso que todos obtenemos y que dependiendo de ciertas situaciones perdemos, pero es conocida como aquello que nos diferencia entre todos, y lo que nos hace recordar.

Figura 3. Resultado final "Creatividad".
Fuente: Elaboración propia.

Intervención es una interpretación de cómo es que llegamos a interactuar con la tecnología, la hacemos parte de nosotros y el cómo buscamos comprenderla. Para esta fotografía las pruebas previas eran indispensables, ya que el espacio/iluminación y la apertura no permitía obtener el enfoque en la cara y en la huella del dedo índice (se trabajo con poca profundidad de campo), es por ello se tomaron dos fotos por separado para el enfoque claro de ambos objetos y se hizo la fusion en la edicion porterior (Fig. 4).

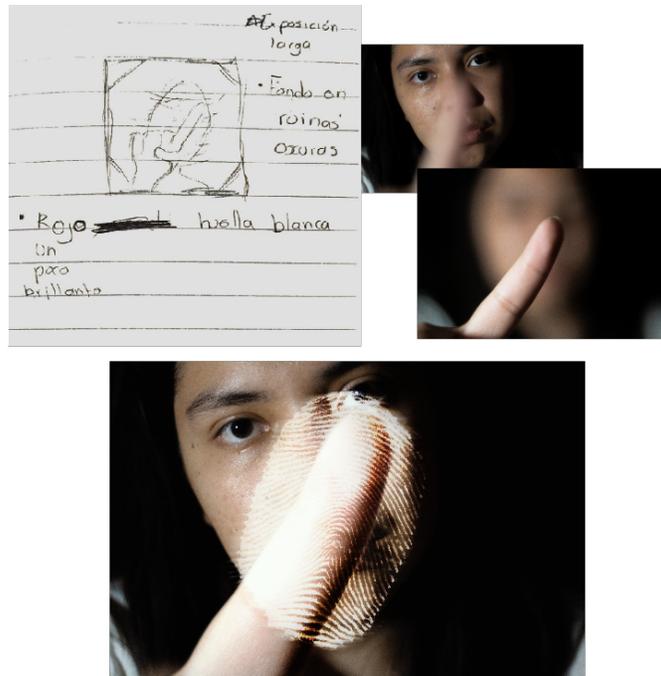

Figura 4. Boceto y pruebas de fotografía "Intervención".
Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. . Edición y montaje "Intervención".
Fuente: Elaboración propia.

Al finalizar la sesión el revelado de las fotografías tomaron un rumbo un tanto íntimo y sobre todo con tonos azules para recordar las pantallas de los dispositivos, pero también para dar una atmósfera un tanto fría y desconocida (Fig. 5). La huella dactilar fue agregada de manera digital.

Figura 6. Resultado final de "Intervención".
Fuente: Elaboración propia.

- Conocimiento humano la AI parte de él y es apropiación
- Benéficos
- Mostrar como usarlas

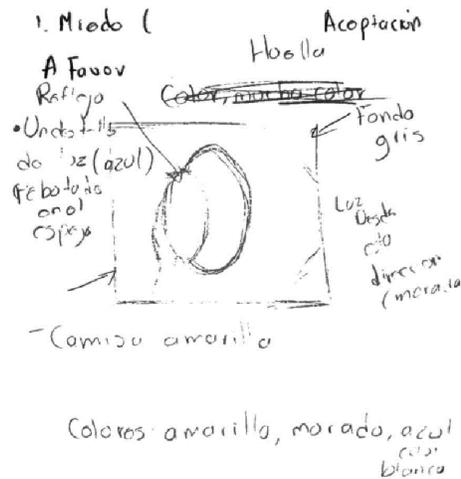

Figura 7. Boceto "Aprendizaje".
Fuente: Elaboración propia.

Aprendizaje es también la libertad que tenemos dentro del mundo no visible, al explorar lo desconocido encontramos estos nuevos espacios donde la humanidad se sigue reflejando, pero también se puede ir perdiendo.

Figura 8. Edición "Aprendizaje".
Fuente: Elaboración propia.

Para esta sesión no sé realizarían pruebas por el uso de IA generativa dentro de Adobe PhotoShop como una nueva manera de agregar elementos a las fotografías finales(Fig. 8). Por lo que la última sesión permitió experimentar el aprendizaje.

Figura 9. Resultado final de "Aprendizaje".
Fuente: Elaboración propia.

Se exploran las nuevas formas de interacción entre el espectador y la obra de arte, destacando cómo la IA está permitiendo experiencias más personalizadas e inmersivas a través de la realidad virtual y aumentada.

Discusión

La llegada de IA ha generado una variedad de posturas entre los artistas digitales (ver figuras 1-3), desde perspectivas negativas hasta positivas, que reflejan la complejidad de esta transformación tecnológica.

Algunos artistas digitales adoptan una postura negativa hacia la IA, expresando preocupaciones sobre la pérdida de la singularidad y la autenticidad en el arte. Temen que la automatización y la generación algorítmica de obras de arte puedan desvalorizar el trabajo humano y diluir la expresión creativa genuina. Además, existe la inquietud de que la IA pueda reemplazar a los artistas, desplazándolos del proceso creativo y limitando su capacidad para innovar.

Por otro lado, muchos artistas digitales adoptan una postura más positiva hacia la IA, viéndola como una herramienta poderosa que puede ampliar sus capacidades creativas y explorar nuevos territorios artísticos. Ven la IA como un socio colaborativo que puede inspirar nuevas formas de expresión y ayudarles a superar barreras técnicas o conceptuales. Además, algunos artistas valoran la IA como una fuente de inspiración y como una forma de democratizar el arte al hacerlo más accesible y participativo.

En resumen, la discusión en torno a la IA y el arte refleja una diversidad de opiniones y preocupaciones, desde el escepticismo hasta el entusiasmo, lo que subraya la necesidad de un diálogo continuo sobre el papel de la tecnología en la creación artística.

Conclusiones

El debate que se ha desarrollado respecto a la inteligencia artificial generativa demuestra cómo cada opinión es multifacética y se adapta al aspecto creativo de cada persona. A lo largo de este análisis, se pueden apreciar las ventajas que tiene la implicación que posee esta herramienta en los procesos, pero también se deben considerar los aspectos éticos que se están cuestionando. Lo esencial es tomar estos cuestionamientos y comprometerse a desarrollar normas, leyes y reflexiones que permitan que esta nueva tecnología pueda desarrollarse para poder crear una estabilidad en la que la creación humana pueda apoyarse en estas nuevas herramientas para crear nuevos discursos que impacten en la sociedad.

Referencias

- Atte Oksanen, A. C. (2023). Artificial intelligence in fine arts: A systematic review of empirical research. ELSEVIER.
- Ippolito, S. A. (2019). Can Artificial Intelligence Make Art without Artists? Ask the Viewer. MDPI/ Arts.
- Sharareh Aris, M. M. (2023). A Digital Aesthetics? Artificial Intelligence and the Future of the Art. Cyberspace Studies.

