

CORRIENDO ANTES DE CAMINAR: LA IA EN EL ARTE SIN REGLAS

CÓMO LA IA ESTÁ REDEFINIENDO LOS LÍMITES CREATIVOS ANTES DE QUE ENTENDAMOS SUS PASOS

Autor:

Juan Carlos Mendizabal
juancarlos@tildecreativa.com

Resumen

El despertar de la colaboración

¿Puede una máquina entender el arte? ¿Puede la fría lógica de los algoritmos fundirse con el calor de la inspiración humana? Y más importante, ¿puede reemplazarnos?

Cuando comencé mi travesía, estas preguntas me asediaban como sombras al atardecer. Había una inquietante danza de dudas en mi mente, un preludio a la sinfonía que estaba por escribirse con la inteligencia artificial como mi cocompositora.

En mis primeros pasos en el mundo de la IA, estuve como observador, cuestionando su sentido, donde los prejuicios arraigados al ego creador estaban plagados de conceptos errados; pero, al mismo tiempo, como ente creativo, había una emoción que no sabía cómo describir, un fuego intenso quizá, que tuve apagado por mucho tiempo. A medida que me acercaba, dejé de verla como una intrusa en el reino del arte; sin embargo, observaba cómo era satanizada como un competidor frío en el espacio sagrado de la creación. Pero, ¿qué sucede cuando la intrusa no viene a usurpar, sino a elevar? Lentamente, la IA se reveló como una alquimista de la imaginación, transmutando mis conceptos errados en oro creativo.

La creatividad no es un recurso finito que se agota, sino un río que se desborda cuando encuentra nuevos afluentes. La IA no venía a restar, venía a sumar: posibilidades, perspectivas, dimensiones. Un hallazgo importante fue que la generación de ideas no es un monólogo, sino un diálogo, donde cada iteración expande a la anterior con muchas posibilidades. Y, en este diálogo, la IA se convirtió en un espejo que reflejaba mis propias ideas, distorsionadas y mejoradas en formas que solo podían emerger de la fusión de nuestras mentes: poder crear, en tiempo real, ideas inverosímiles, mundos fantásticos, historias increíbles, formas, fusiones... wow... entonces... ¿Era esto una amenaza a mi creatividad o su expansión? La respuesta no tardaría en revelarse.

Así, con preguntas que desafiaban la ortodoxia y una mente abierta a las respuestas, comenzó mi travesía creativa. Una travesía que se adentraría en los confines de la creatividad, el storytelling y la interacción humana, todos tocados por la mano invisible de la inteligencia artificial.

El arte de la co-crelAción

¿Y quién soy yo en este entramado de arte y algoritmos? ¿Por qué es relevante lo que pueda contarte?

Soy un artista en esencia, diseñador gráfico, formado en los rigores académicos de la Facultad de Arte de la PUCP y un tecnólogo por elección, con especializaciones que se entrelazan en el vasto campo del desarrollo de software. Mis herramientas varían desde un pincel cargado de pintura, un buen bloque de arcilla, hasta un teclado que canaliza líneas de código, cada uno como una extensión de mi ser.

Al acto de creación con IA, la denomino “co-crelAción”. Un diálogo que debate y desentraña las posibilidades que se extienden más allá de la imaginación tradicional. En este intercambio, es donde mis ideas toman forma, transformadas por la capacidad de la IA para ver patrones y soluciones que yo solo no podría concebir, menos a esa velocidad.

No es solo mi travesía creativa con la IA, sino también un espejo en el que puedes contemplar tus propias posibilidades infinitas. Así que te invito a unirme a mí en este viaje. Porque, al final, lo que la IA ofrece no es una competencia a nuestra creatividad, sino un catalizador que amplifica lo que ya está dentro de nosotros: el impulso eterno de crear.

Del propósito al cumplimiento / materlAlizando la imaginación

Siguiendo la filosofía de John Freddy Vega, visionario colombiano y fundador de Plazi, quien sostiene que los humanos trazamos el propósito y la IA se encarga del cumplimiento, esta premisa es tan precisa como clarificadora. Personalmente, orquesté una sinfonía entre imaginación y realidad para ver cuál es la dimensión de la IA en proyectos con flujos de trabajos reales. Aquí es donde encontré mis herramientas favoritas, que fueron el puente entre mi visión y su realización, al permitirme plasmar mi imaginación. Esto, para mí, significó un “antes” y un “después” en la creación visual/tecnológica.

Este maridaje humano/máquina permitió la creación de una serie de proyectos cuyos resultados hablan por sí solos:

- **Animales robots:** una fusión entre naturaleza y tecnología, que refleja la simbiosis entre lo orgánico y lo artificial.

Figuras 1 y 2. Imágenes generadas con IA.

- **Recontextualización de personajes:** donde íconos culturales renacen bajo una nueva luz, infundidos con narrativas modernas.

Figuras 3, 4 y 5. Imágenes generadas con IA.

- **Mundos increíbles:** ¿te imaginas fusionar la estética de Tim Burton con la de Andy Warhol, con una puesta de sol con toques cubistas? Aquí

exploré un sin fin de fusiones, con lo cual logré borrar las líneas entre creatividad y técnica.

Figura 6, 7 y 8. Imágenes generadas con IA.

- **Historias increíbles:** la IA, como mi coautora, ayudó a darle vida a mis libros ilustrados *Lama City* y *Mica y el enigma de los castillos flotantes*, donde la velocidad y la creatividad de la IA fueron fundamentales.

Figuras 9 y 10. Imágenes generadas con IA.

- Humanos digitales: estamos llegando a la siguiente frontera y poder interactuar con seres virtuales con movimiento, voz e inteligencia es

ya vivir en el futuro. El proyecto se realizó en un sitio web y puedes interactuar con ellos.

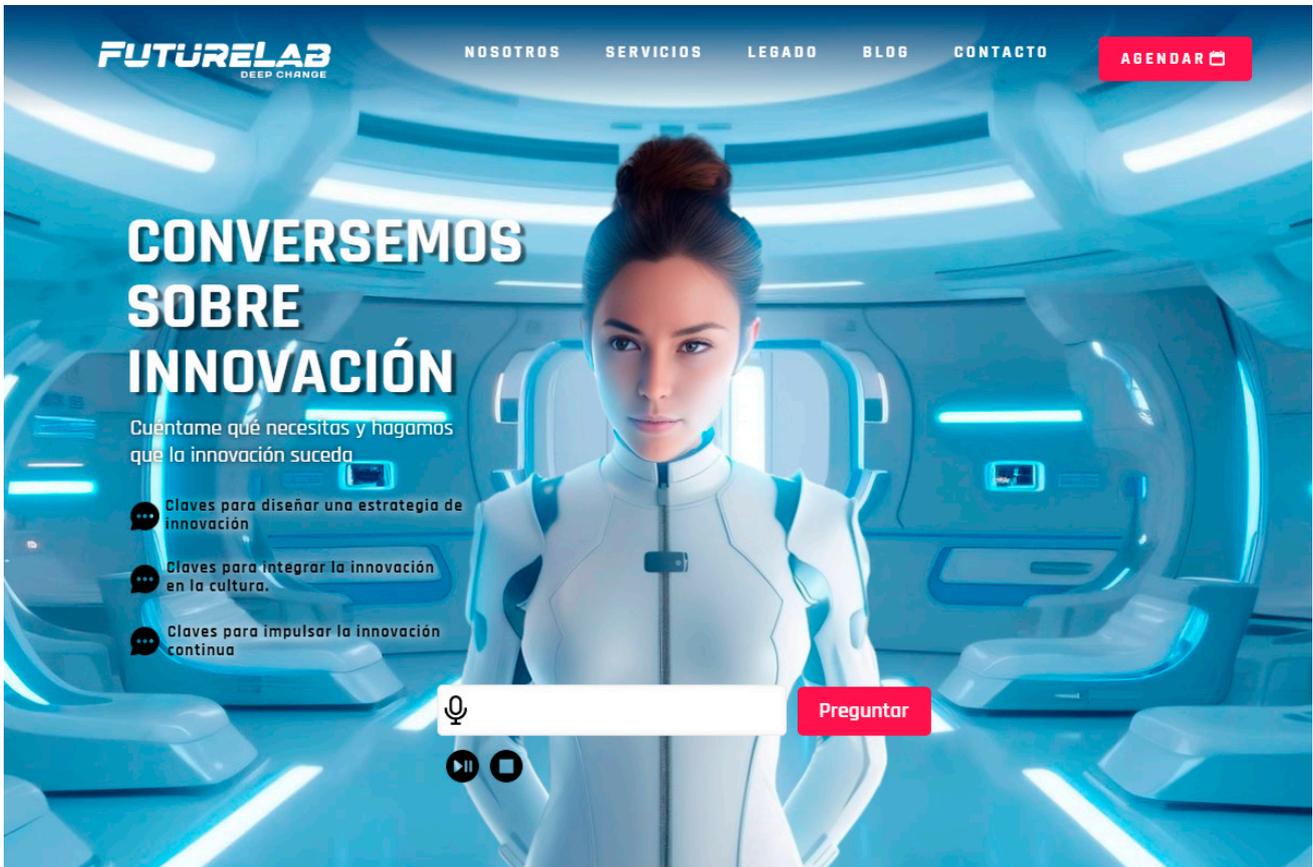

Figura 11. Imagen generada con IA.

Hay un sinfín de herramientas, desde Midjourney hasta Amazon Polly, las cuales fueron como un pincel y un cincel que esculpió y dio vida a mis pensamientos, lo que me permitió crear más allá de los límites convencionales. Mi trabajo con ellas no solo abarca lo técnico, sino también lo profundamente personal, revelando nuevas dimensiones en cada reto:

- **Midjourney:** este compañero visual lleva mis ideas a dimensiones sorprendentes. Ideal para artistas como mi tía pintora, Midjourney destaca por su calidad y eficiencia, ofreciendo nuevas perspectivas en tiempo real. Su capacidad de generar imágenes detalladas y su valor calidad/precio la hacen una herramienta indispensable. **Nivel:** intermedio - avanzado.
- **Leonardo:** esta herramienta es una maravilla en el ajuste y afinación estética, gracias a sus modelos preentrenados. Leonardo permite acelerar

mi proceso de creación, ajustándose a mis necesidades estilísticas y técnicas específicas.

Nivel: básico - avanzado.

- **Stable Diffusion:** este algoritmo digital, bastante técnico a nivel de *software* y *hardware*, es como tener un artesano de relojes suizos donde hasta los mínimos detalles se pueden modificar. Su habilidad para generar arte conceptual es fundamental para transformar mis ideas abstractas en realidades visuales concretas. **Nivel:** intermedio - avanzado.
- **Copilot de GitHub:** este asistente en el desarrollo de *software* es crucial en la codificación de mis ideas, ya que agiliza la resolución de problemas y potencia mis habilidades de programación. Su integración en mi flujo de trabajo me permite centrarme más en la creatividad y menos en la logística técnica. **Nivel:** intermedio - avanzado.

- **KREA:** su capacidad para generar arte en tiempo real es como una forma de magia digital. Me permite experimentar con pinceladas y estilos que antes eran inaccesibles, abriendo nuevas avenidas en mi arte.
Nivel: básico - intermedio.
- **Hey Gen, Synthesia y D-ID:** estas herramientas me permiten traer a la vida personajes mediante tecnologías de conversión de texto a voz y generación de video, creando contenidos impactantes que podrías haber visto en plataformas como Instagram o TikTok.
Nivel: básico - intermedio.
- **Amazon Polly y Google TTS:** estas elevan la tecnología de conversión de texto a voz al siguiente nivel. Mediante sus API, puedo crear soluciones personalizadas, añadiendo una dimensión vocal y auditiva a mis creaciones artísticas.
Nivel: avanzado.

La lista crece día a día, la integración de estas herramientas en mi proceso creativo ha sido transformadora, permitiéndome explorar y realizar ideas que antes eran solo sueños. La velocidad con la que evolucionan estas tecnologías es asombrosa, por lo que cada semana surgen nuevas posibilidades, lo que empuja los límites de lo que consideraba posible en el arte.

Conclusiones

Reflexiones sobre el futuro de la IA en el arte

Mirando hacia el futuro, veo un horizonte donde la IA no solo asiste en la creación artística, sino que también desafía nuestras percepciones de lo que puede ser el arte. La fusión de la IA y la creatividad humana promete una era de expresión sin precedentes, donde los límites entre creador y herramienta se difuminan.

Sin embargo, con esta promesa vienen preguntas cruciales sobre la originalidad, la autenticidad y el papel del artista en una era dominada por la inteli-

gencia artificial. ¿Cómo mantendremos el corazón humano en el arte cuando las máquinas puedan imitar, e incluso superar, nuestra propia creatividad? Este es un viaje no solo de descubrimiento técnico, sino también de introspección personal y colectiva. En este nuevo mundo, el arte impulsado por IA tiene el poder no solo de reflejar nuestra realidad, sino de transformarla.

Recomendaciones

Hazte un favor y visita <https://www.futuretools.io/> para que te mantengas en la vanguardia y descubras aplicaciones que expandirán tus posibilidades. Además, explora y saca tus propias conclusiones.

Eso sí, primero familiarízate con alguna solución; por ejemplo: Leonardo.AI, Bing Images o, si ya cuentas con el Creative Suite de Adobe, puedes aprovechar Firefly. Básicamente estarías comenzando gratis y su curva de aprendizaje es bastante leve; poco a poco perfeccionarás el arte y ciencia del *prompt engineering*¹. Creo que el truco no es solo experimentar por experimentar, sino trata de dar vida aquellos mundos, personajes e historias que tienes en tu mente y tu corazón.

Luego, definitivamente tienes que entrar a Midjourney, la cual hoy es una de las mejores soluciones de pago para la generación de imágenes. Si tienes formación artística, podrás sacarle mucho más provecho, ya que puedes usar estilos, estéticas, artistas, movimientos, cámaras, planos, motores de renderizado, etc. Pronto les daré mis apreciaciones sobre las IA de video y 3D, que es lo que estoy explorando actualmente.

1. El *prompt engineering* se refiere al proceso de diseñar y afinar las preguntas o comandos (prompts) que se le hacen a un modelo de IA (como GPT o Midjourney) para obtener respuestas más precisas, relevantes o creativas. Es un arte y una ciencia que implica comprender cómo interactúa el modelo con diferentes tipos de entradas para lograr resultados óptimos.