

EN EL NUEVO

Inteligencia Artificial: ¿Nueva arista del arte contemporáneo?

POR GIANE FINEY ESPECIAL PARA EL NUEVO HERALD
17 DE DICIEMBRE DE 2023 5:07 PM

El creador Claudio Castillo junto a su obra The Prince, de la serie Idus of March (2023). Arte generativo. Medios: Inteligencia Artificial, fotografía, acuarela, animación, video, sonido y software. En pantalla LED. Cortesía

La novedad este año durante la semana de Art Basel Miami será la Inteligencia Artificial (IA) y lo que pueden hacer los artistas usando la IA. ¿Por qué es interesante la Inteligencia Artificial para la creación artística? Porque puede crear imágenes siguiendo una serie de comandos. Los artistas han usado las tecnologías y la programación desde que existe; ahora se han desarrollado programas y aplicaciones específicas que crean imágenes y se ha masificado su uso. La pregunta del millón es ¿es ético? Le sigue: Entonces, ¿quién “crea”? o lo que es lo mismo ¿quién es “el artista”, la persona o la computadora? La respuesta no puede ser otra: ¡Depende!

En los espacios públicos de Context, Art Miami, se encuentra la obra de Claudio Castillo usando la Inteligencia Artificial y otros medios (fotografía, acuarela, vídeo, animación, sonido y software). El espectador de Miami conoce la obra de Castillo por exposiciones que han sido acogidas por varias instituciones culturales de la ciudad y porque la lleva a las ferias internacionales BlinkGroup Gallery. Hay tres temas que se repiten en la obra de Castillo: la preocupación por el tiempo, por su infinitud; los ciclos vitales y el caos con todo lo que implica. Todas ellas, relacionadas con la trascendencia humana y, por antonomasia, la del arte. Idus de marzo es una serie de cuatro piezas. Cada una es un reloj generativo único.

Aunque hay un movimiento alrededor del concepto del “arte generativo”, lo cierto es que son muy pocos los artistas produciendo lo que podemos considerar arte generativo, que no es lo mismo que “arte” hecho por una computadora. Castillo se encuentra entre los 10-15 artistas en el mundo cuyo arte generativo lo es en rigor y vale reseñar. Hay varios relojes en su producción artística. La novedad en esta pieza es la incorporación de la Inteligencia Artificial. Estructuralmente, cada pieza de Idus de marzo está compuesta por ocho capas de imágenes y sonidos y la combinación de los elementos hace que cada imagen sea irrepetible.

Para cada pieza de la serie, Castillo eligió un mosaico romano de circa el año 200 d.C. (fotografías cortesía del Metropolitan Museum, Getty Museum, RISD Museum y Princeton University Museum). Le pidió a la IA recrear la imagen de los mosaicos siguiendo el estilo de los retratistas del siglo XVIII y eligió más de 100 imágenes para cada pieza de la serie. A eso le suma animaciones realizadas a partir de sus acuarelas y otros medios, una variedad de sonidos también generativos. Un software único para cada pieza mezcla y ordena las imágenes, añade el paso del tiempo, hace una predicción de las fases de la Luna y las mareas e incorpora un sensor que capta la presencia del espectador.

¿El resultado? Un reloj que marca el paso del tiempo, los ciclos de la Luna, la marea del lugar donde se encuentra, que sigue al espectador y que combina imágenes que nunca se repetirán: el infinito. A la hora en punto y durante el primer minuto el espectador podrá ver qué hizo la IA: el centenar de imágenes presentes en cada pieza de la serie. Durante el resto del tiempo las imágenes se mezclan con todos los demás elementos. Durante la semana de Art Basel, del 5-10 de diciembre, el espectador podrá ver cada día una de las piezas de la serie Idus de marzo en los espacios públicos de Context, Art Miami, en una enorme y maravillo-

La obra se transmite también en streaming, en tiempo real, en la web del artista (claudiocastillo.com/live). En el interior de la feria, BlinkGroup Gallery se encuentra en el stand A10 y muestra la misma pieza con la diferencia de que se presenta en una pantalla táctil y, créalo: ¡es una experiencia que el espectador no puede perderse! BlinkGroup Gallery trae a esta feria pinturas de Tiffany Trenda, otra artista que ha trabaja con la Inteligencia Artificial. Es una propuesta entre divertimento y crítica; el espectador decidirá cómo interpretarla. Y siguiendo con el arte digital, aunque no es su mejor montaje, la galería Hilton Contemporary trae una pieza muy interesante de la pareja que se presenta como “Ouch!!!” (Ferdinand y Eylul Alici). Un vídeo envolvente y sugestivo en el que también han usado la IA. Esperemos que el próximo año puedan hacer el despliegue de medios visuales que la obra requiere ¡será como cruzar a otra dimensión! No le perdamos la pista. Por lo demás, haciendo una panorámica general, hay menos Arte Pop que otros años y mucha más fotografía intervenida. Cosa que se agradece. Sin temor a equivocarnos podemos decir que este año Context tiene un nivel de producción más alto que en años anteriores. Es una muy buena noticia y estimularte indicador del estado del arte o, al menos, de su presencia en ferias internacionales.