NOVIEMBRE 2026

VOL. 1

artificial Inteligencia

creatividad y nuevas oportunidades para el sector cultural

www.tojuntosoluciones.com

VOLUMEN 1

El arte siempre ha convivido con la tecnología

INTRODUCCIÓN

Existe una idea ampliamente extendida según la cual el arte pertenece al ámbito de la inspiración, mientras que la tecnología pertenece al ámbito de la técnica. Desde esta perspectiva, ambos mundos parecerían avanzar por caminos paralelos e incluso opuestos. Sin embargo, la historia de la cultura ofrece una imagen muy diferente.

El arte nunca ha sido independiente de la tecnología. Cada época ha creado con las herramientas que tenía a su alcance. Los materiales, las técnicas y los medios de producción disponibles no solo condicionaron la forma de las obras, sino también la manera en que las sociedades entendían la creación artística.

Cuando hoy debatimos sobre la Inteligencia Artificial, en realidad estamos participando en una conversación mucho más antigua: la relación entre innovación tecnológica y creatividad. La pregunta que hoy nos hacemos —¿puede la IA sustituir al artista?— tiene antecedentes claros en la aparición de la imprenta, la fotografía, el cine, la reproducción industrial, los sintetizadores musicales o el arte digital.

En todos esos momentos surgieron voces que anunciaban el final del arte tal y como se conocía hasta entonces. Ninguna de esas predicciones llegó a cumplirse. Lo que cambió no fue la necesidad de crear, sino la forma de hacerlo.

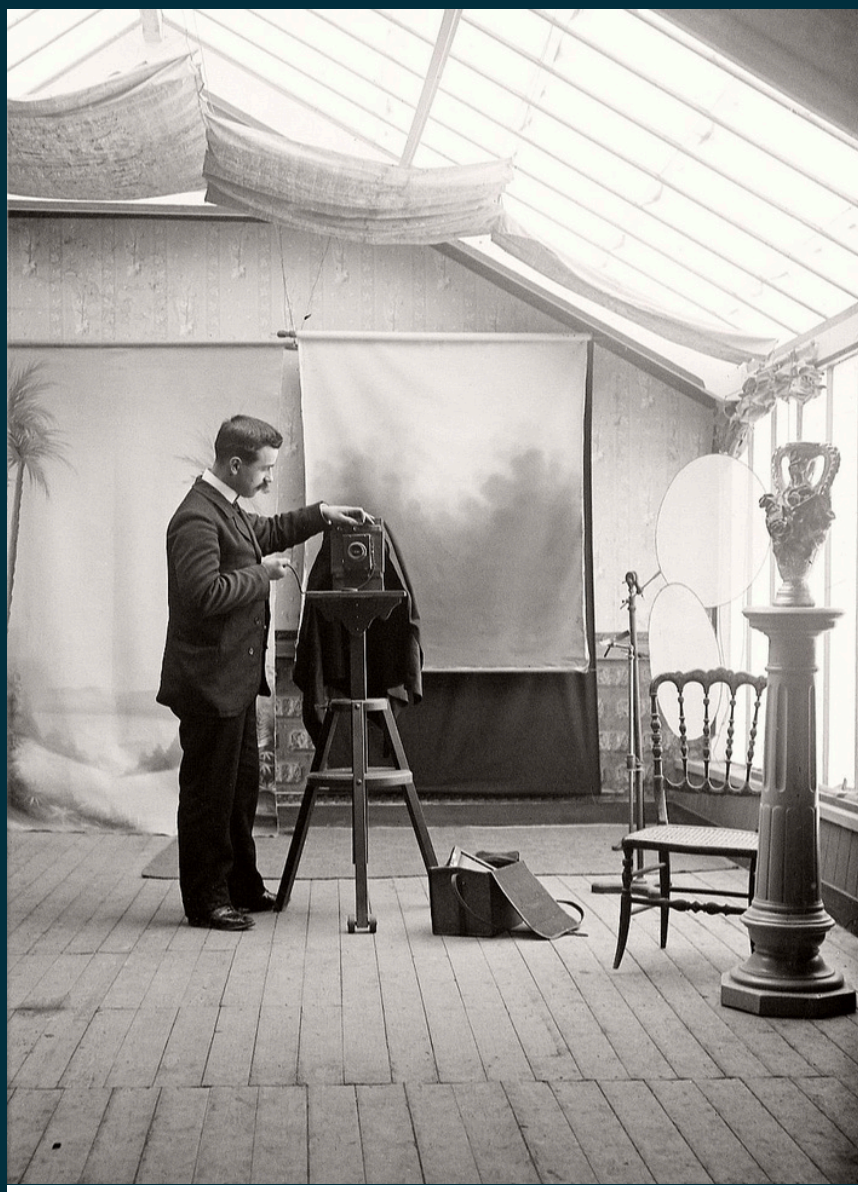
La tecnología como motor de transformación artística.

La evolución del arte puede entenderse también como la evolución de sus herramientas.

El descubrimiento de nuevos pigmentos permitió el desarrollo de la pintura al óleo y modificó profundamente la representación de la luz durante el Renacimiento. La invención de la perspectiva matemática cambió para siempre la forma de representar el espacio. El grabado multiplicó la circulación de imágenes en Europa. La imprenta hizo posible la difusión masiva del conocimiento. Más tarde, la fotografía, el cine, la radio, la televisión y la informática ampliarían de nuevo las posibilidades expresivas de los creadores.

Cada una de estas innovaciones produjo transformaciones estéticas, sociales y económicas. Las herramientas nunca han sido neutrales. Han condicionado qué podía crearse, quién podía acceder a la cultura y cómo circulaban las obras. La Inteligencia Artificial constituye el capítulo más reciente de esta larga historia.

Cuando la fotografía parecía anunciar el fin de la pintura

Pocas innovaciones provocaron una reacción tan intensa como la aparición de la fotografía en el siglo XIX. Hasta ese momento, una de las funciones principales de la pintura consistía en representar fielmente la realidad. Retratos, paisajes o escenas históricas eran encargados precisamente porque permitían conservar una imagen del mundo. La fotografía transformó radicalmente esta situación.

Por primera vez era posible obtener una representación extremadamente precisa de una persona o un paisaje en cuestión de minutos.

Muchos artistas consideraron que aquella tecnología supondría la desaparición de la pintura. La historia tomó otro camino. En lugar de desaparecer, la pintura dejó de competir con la fotografía en el terreno de la representación objetiva y comenzó a explorar nuevas posibilidades expresivas. El impresionismo, el postimpresionismo, el expresionismo, el cubismo y las vanguardias del siglo XX difícilmente pueden comprenderse sin aquella transformación tecnológica.

En definitiva, la fotografía no eliminó a la pintura, la obligó a reinventarse. Esta idea constituye una de las claves para abordar el momento actual. La Inteligencia Artificial no eliminará la creación artística; es mucho más probable que impulse nuevas formas de entenderla. Las tecnologías que han automatizan determinadas tareas a lo largo de la historia no han sustituido a las disciplinas artísticas. Lo que suele hacer es desplazar el valor creativo hacia aquello que las máquinas no pueden reproducir fácilmente: la interpretación, el criterio, la emoción y la capacidad de generar significado.

Walter Benjamin y la pérdida del "aura"

En 1935, el filósofo alemán Walter Benjamin publicó uno de los ensayos más influyentes de la teoría del arte contemporánea: ***La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica***. Benjamin observó que tecnologías como la fotografía y el cine hacían posible reproducir una obra prácticamente de forma ilimitada.

Hasta entonces, una obra de arte poseía una presencia única e irrepetible ligada a un lugar y un momento concretos. Esa singularidad era lo que Benjamin denominó "aura". La reproducción técnica alteró esa relación.

Una fotografía podía imprimirse miles de veces. Una película podía proyectarse simultáneamente en diferentes ciudades. El acceso al arte dejaba de depender de la presencia física ante el objeto original. Benjamin no interpretó este fenómeno únicamente como una pérdida. También identificó una oportunidad: la democratización del acceso a la cultura.

Hoy la Inteligencia Artificial reabre ese debate desde una nueva perspectiva. Ya no se trata únicamente de reproducir una obra existente. Los sistemas generativos son capaces de producir nuevas imágenes, textos, sonidos o vídeos a partir de enormes cantidades de información.

La pregunta ya no es solo qué ocurre con el aura de la obra, sino también qué ocurre con la autoría, la originalidad y el valor cultural cuando la producción de imágenes puede automatizarse. Benjamin no conoció la Inteligencia Artificial, pero muchas de las preguntas que formuló hace casi un siglo siguen siendo sorprendentemente actuales.

Marshall McLuhan: cuando el medio transforma la cultura

En la década de 1960, el teórico canadiense Marshall McLuhan formuló una idea que se convertiría en una de las frases más citadas de la teoría de la comunicación:

> El medio es el mensaje.

Con esta afirmación no pretendía restar importancia al contenido, sino señalar que cada nueva tecnología modifica nuestra forma de percibir, pensar y relacionarnos.

La televisión no solo cambió la manera de transmitir información, sino también la política, la publicidad, la educación y el entretenimiento. Internet tampoco fue únicamente un nuevo canal de comunicación. Alteró la producción cultural, la economía de la atención y las dinámicas sociales.

La Inteligencia Artificial puede entenderse como un nuevo medio en el sentido planteado por McLuhan. No solo produce contenidos. Está modificando los procesos mediante los cuales concebimos, desarrollamos y compartimos ideas.

Susan Sontag y la transformación de la mirada

En ***Sobre la fotografía*** (1977), Susan Sontag analizó cómo la fotografía había cambiado nuestra relación con la realidad. Según Sontag, fotografiar no consiste simplemente en registrar el mundo, también implica seleccionar, interpretar y construir una determinada visión de la realidad.

Esta reflexión resulta especialmente pertinente para comprender la IA generativa. Aunque los modelos puedan producir imágenes de forma automática, siguen dependiendo de decisiones humanas: qué pedir, qué referencias utilizar, qué resultados seleccionar y cómo integrarlos en un contexto artístico.

La creatividad no desaparece. Se desplaza hacia nuevas formas de dirección y edición.

Una nueva revolución

no el final del arte

Cada revolución tecnológica modifica las herramientas disponibles para crear, pero ninguna ha eliminado la necesidad humana de contar historias, representar emociones o construir símbolos.

La Inteligencia Artificial representa una transformación profunda, comparable por su alcance a la imprenta, la fotografía o Internet. Cambiará profesiones, procesos y modelos de producción. Surgirán nuevos debates éticos, jurídicos y estéticos.

Sin embargo, reducir esta transformación a la idea de que "la IA sustituirá al artista" simplifica en exceso una realidad mucho más compleja. La historia demuestra que el arte sobrevive precisamente porque sabe adaptarse.

Y quizás esa sea una de las definiciones más precisas de la creatividad: la capacidad de encontrar nuevas formas de expresión cuando cambian las herramientas disponibles.

www.tojuntosoluciones.com
tojuntosoluciones@gmail.com
+34 651715670