

Índice

Resumen	11
Abstract	11
1. Introducción general	12
1.1 Estructura de la tesis	13
1.2 Contextualización del tema	14
1.2.1 Inteligencia Artificial y Arte	14
1.2.2 Metaverso y Arte	16
1.2.3 NFTs y Arte	17
1.3 Justificación de la investigación	19
1.4 Preguntas y/o hipótesis de investigación	20
2. Objetivos de la investigación	22
2.1 Objetivo general	22
2.2 Objetivos específicos	23
3. Metodología general utilizada	24
3.1 Explicación del formato elegido: compendio de publicaciones	27
3.1.1 Breve presentación de las publicaciones incluidas en el compendio	29
4. Capítulo 1	31
Tecnología creativa: La revolución de la inteligencia artificial en la exploración artística.	31
4.1 Nota aclaratoria:	31
4.1.1 Ficha de publicación	31
4.2 Introducción	32
4.3 Objetivos	34
4.4 Metodología	34
4.5 Antecedentes	36
4.6 Resultados	52
4.7 Discusión	60
4.8 Conclusiones	61
5. Capítulo 2	63
Tecnología, artesanía y moda: Una disrupción creativa impulsada por la inteligencia artificial.	63
5.1 Nota aclaratoria:	63
5.1.1 Ficha de publicación	63
5.2 Introducción	64
5.3 Objetivos	65
5.4 Metodología	66

5.5 Antecedentes	70
5.6 Discusión	76
5.7 Resultados	87
5.8 Conclusiones	91
6. Capítulo 3	93
Gráfica contemporánea: continuo desplazamiento de sus fronteras en la era global.	93
6.1 Nota aclaratoria:	93
6.1.1 Ficha de publicación	93
6.2 Introducción	94
6.2.1 Herramientas para la generación de obra	94
6.2.2 Cultura visual contemporánea	95
6.2.3 Nuevas plataformas artísticas	96
6.2.4 Desafíos globales y ODS	98
6.3 Objetivos	99
6.4 Metodología	101
6.4.1 Discusión: Desde la historicidad y la polivalencia	104
6.5 Resultados	113
6.6 Conclusiones	125
7. Capítulo 4	132
Inclusión de personas con discapacidad en el metaverso: Retos y posibilidades de la interacción social virtual.	132
7.1 Nota aclaratoria:	132
7.1.1 Ficha de publicación	132
7.2 Resumen	133
7.3 Introducción	134
7.4 Método	137
7.4.1 Evaluación de accesibilidad en plataformas de metaverso	137
7.4.2 Características evaluadas	138
7.4.3 Criterios de evaluación integrados	140
7.4.4 Análisis Estadístico	140
7.5 Resultados	142
7.6 Discusión	145
7.6.1 Inclusión y barreras tecnológicas	145
7.6.2 Recomendaciones para un Metaverso Inclusivo	146
7.7 Conclusiones	148
8. Capítulo 5	151
La torre horizontal y el arte como alternativa de resistencia en Cuba.	151
8.1 Nota aclaratoria:	151
8.1.1 Ficha de publicación	151
8.2 Resumen	152
8.3 Abstract	153

8.4 Palabras claves:	154
8.5 Keywords:	154
8.6 El panóptico: control y vigilancia en la teoría de Bentham (BENTHAM, 1791) y Foucault (FOUCAULT, 1975)	154
8.6.1 La imagen de la torre: poder simbólico y control del comportamiento colectivo	155
8.6.2 La torre invisible: el panóptico difuso en la sociedad contemporánea	156
8.7 El arte como dispositivo de visibilización	156
8.7.1 Cuba: el panóptico sin torre	157
8.7.2 El arte como resistencia	160
8.8 Desarrollo	161
8.8.1 El Caso Padilla (PADILLA, 1968) (1971): La autoinculpación como mecanismo de control y censura	161
8.8.2 Cierre de espacios críticos: el silenciamiento de la disidencia cultural	165
8.8.3 El arte como resistencia: expresiones y estrategias	171
8.9 Artistas Representativos:	174
8.9.1 Formación artística y evolución de su obra	178
8.9.2 Estrategias conceptuales: hacktivismo, datos y subversión sistémica	180
8.9.3 Fidel García en el arte cubano contemporáneo: resonancias y contrastes	184
8.9.4 Paralelismos internacionales: arte, tecnología y disidencia global	185
8.9.5 Recepción crítica, reconocimiento y desafíos	187
9. Capítulo 6	190
Prácticas artísticas con IA. Aportaciones personales.	190
9.1 Introducción: creación artística como territorio de indagación crítica	190
9.2 Herramientas empleadas: un flujo de creación híbrido	192
9.3 Serie I – Los epistemes sobre la duda	192
9.3.1 Ambigüedad, encarnación y conflicto ético	192
9.4 Serie II – Mar de la abundancia	193
9.4.1 Topologías fecundas y el exceso como forma de significación	193
9.5 Serie III – Landscape 00	194
9.5.1 Landscape 00 y la agencia compartida: arte, tecnología y residuo	194
9.6 La obra como pensamiento expandido	195
9.7 Introducción al portafolio visual y los procesos de trabajo con IA y Procreate	197
9.7.1 Serie I – Los epistemes sobre la duda	198
9.7.1.1 Aspecto visual de la interfaz de Microsoft Bing Image Creator	207
9.7.1.2 Aspecto visual de la interfaz de Procreate en iPad	208
9.7.1.3 Aspectos técnicos de Bing Image Creator	209
9.7.1.3.1 Fundamentos técnicos	209
9.7.1.3.2 Rol del prompt (entrada textual)	209
9.7.1.3.3 Parámetros técnicos (automatizados)	210
9.7.1.3.4 Enfoque creativo y accesibilidad	210
9.7.1.4 Aspectos técnicos de Procreate en iPad	210

9.7.1.4.1 Fundamentos técnicos	211
9.7.1.4.2 Herramientas y funciones creativas	211
9.7.1.4.3 Integraciones y flujo de trabajo	211
9.7.1.4.4 Aplicación en prácticas artísticas contemporáneas	212
9.7.2 Serie II – Mar de la abundancia	213
9.7.3 Serie III – Landscape 00	221
9.7.3.1 Aspecto visual de la interfaz de DreamStudio	226
9.7.3.2 Aspectos técnicos de DreamStudio	227
9.7.3.2.1 Fundamentos técnicos	227
9.7.3.2.2 El rol del prompt	227
9.7.3.2.3 Parámetros personalizables (en DreamStudio)	228
9.8 El Uso de Prompts en la Generación de Imágenes con Inteligencia Artificial	228
9.8.1 Definición y Función del Prompt	229
9.8.2 Estructura y Diseño de Prompts	229
9.8.3 Desafíos en el Uso de Prompts	230
9.8.4 Avances Tecnológicos y Herramientas de Apoyo	231
9.8.5 Consideraciones Éticas	231
9.8.6 Futuro del Uso de Prompts	232
9.8.7 Aspectos técnicos del prompt	232
9.8.7.1 Procesamiento del Prompt: De Texto a Representación Numérica	233
9.8.7.2 Alineación Texto-Imagen en el Espacio Latente	233
9.8.7.3 Generación de la Imagen	234
9.8.7.3.1 Modelos de Difusión (por ejemplo, Stable Diffusion):	234
9.8.7.3.2 Redes Generativas Adversarias (GANs):	234
9.8.7.3.3 Modelos Basados en Transformadores (por ejemplo, DALL·E):	234
9.8.7.4 Modificadores y Parámetros Técnicos:	235
9.8.7.5 Limitaciones Técnicas del Procesamiento del Prompt	235
9.8.7.6 Optimización Técnica del Prompt	236
9.8.7.7 Consideraciones Técnicas Éticas	236
10. Capítulo 7	237
Creatividad algorítmica y reconfiguración de la autoría.	237
10.1 Introducción al eje y antecedentes históricos	239
10.2 Cambio epistemológico en la creatividad artística por IA	242
10.2.1 De la autoría individual a la autoría distribuida	243
10.2.2 La inteligencia colectiva como entorno de creación	245
10.2.3 La emergencia de la co-creación humano-máquina	247
10.3 Discusión crítica actual sobre la creatividad artificial	249
10.3.1 La visión optimista: creatividad expandida	249
10.3.2 La postura crítica: deshumanización, opacidad y automatismo	250
10.3.3 Enfoques intermedios: creatividad relacional y posthumana	251
10.4 Análisis y ejemplos concretos actuales	251

10.4.1 Memo Akten: espiritualidad digital y co-creación con máquinas	252
10.4.2 Refik Anadol: arquitecturas de datos y estética inmersiva	252
10.4.3 Obras colectivas y plataformas abiertas	253
10.5 Comparación crítica y dialógica	254
10.5.1 Agencia creativa: entre colaboración y automatismo	254
10.5.1.1 La IA como colaborador creativo	255
10.5.1.2 Críticas a la narrativa colaborativa	256
10.5.1.3 Conexiones con el metaverso y los NFT	257
10.5.1.4 Reflexión crítica y desafíos	258
10.6 Autoría: entre descentralización y borrado del sujeto	259
10.6.1 La descentralización de la autoría	259
10.6.2 El riesgo del borrado del sujeto	260
10.6.3 Conexiones con el metaverso y los NFT	262
10.6.4 Reflexión crítica y desafíos	263
10.6.5. Dimensión cultural, política y ética	264
10.7 Implicaciones culturales, éticas y sociales	264
10.7.1 La ética de la autoría y la atribución	264
10.7.2 El valor simbólico del arte algorítmico	266
10.7.3 Desigualdades y acceso a la tecnología	268
10.7.4 Sostenibilidad, temporalidad y memoria digital	270
10.8 Conclusión parcial del eje: Creatividad algorítmica y reconfiguración de la autoría	271
11. Capítulo 8	273
El metaverso como espacio artístico y social	273
11.1 Introducción conceptual al metaverso	274
11.1.1 Definición y evolución del concepto	274
11.1.2 Del videojuego al entorno inmersivo cultural	276
11.1.3 La dimensión filosófica y simbólica del metaverso	278
11.2 El metaverso como entorno para la creación artística	280
11.2.1 Del espacio expositivo físico al entorno inmersivo virtual	280
11.2.2 Nuevas modalidades de creación: inmersión, interacción y coautoría	282
11.2.3 Curaduría digital y ecosistemas descentralizados	283
11.3 Experiencia estética e inmersión: nuevas sensibilidades digitales	285
11.3.1 La inmersión como estética de la presencia	285
11.3.2 Embodiment y corporalidad digital	287
11.3.3 Sensibilidades emergentes en lo inmersivo	288
11.4 Interacción social, comunidad y nuevas formas de sociabilidad	290
11.4.1 De la presencia simbólica a la cohabitación virtual	291
11.4.2 Comunidades artísticas descentralizadas y prosumidores	293
11.4.3 Eventos, rituales y activismos en el espacio virtual	294
11.5 Casos de estudio: prácticas artísticas desde lo social	296
11.5.1 El metaverso como plataforma para la accesibilidad y la creación colectiva	296

11.5.2 Retos éticos, técnicos y metodológicos	297
11.5.3 Aportes del proyecto a la investigación artística y cultural	298
11.6 Desafíos y oportunidades del metaverso para el arte contemporáneo	298
11.6.1 Desafíos estructurales y ético-tecnológicos	299
11.6.2 Oportunidades creativas y transformadoras	300
11.6.3 Investigaciones recientes sobre arte y metaverso: aportes al debate	301
11.7 Conclusión parcial del eje: El metaverso como espacio artístico y social	302
12. Capítulo 9	304
Arte, inclusión y virtualidad. tecnologías inmersivas y accesibilidad artística	304
12.1 El reto de la accesibilidad en las tecnologías inmersivas	305
12.1.1 Barreras técnicas, cognitivas, sensoriales y económicas	306
12.1.2 De la accesibilidad como adaptación al diseño como co-creación	308
12.1.3 Más allá de la inclusión: accesibilidad como derecho y como estética	309
12.2 El metaverso como espacio de participación cultural	311
12.2.1 Del espectador al cohabitante: nuevas formas de experiencia estética	311
12.2.2 Arte como mediador de la accesibilidad en lo virtual	313
12.2.3 El avatar como dispositivo de expresión y autonomía	314
12.3 Caso de estudio: inclusión de personas con discapacidad en entornos artísticos del metaverso	316
12.3.1 Objetivos del proyecto y contexto conceptual	316
12.3.2 Estrategias de implementación	317
12.3.3 Resultados, aprendizajes y tensiones	318
12.4 Reconfiguraciones de la experiencia estética: corporalidad, agencia y presencia	319
12.4.1 El cuerpo como interfaz expandida	319
12.4.2 Agencia y subjetividad en entornos virtuales	320
12.4.3 Presencia afectiva, sensibilidad diversa y estética situada	322
12.5 Riesgos, límites y dilemas éticos de la accesibilidad digital	324
12.5.1 Cooptación institucional y accesibilidad simbólica	324
12.5.2 El riesgo del extractivismo de la diversidad	326
12.5.3 Tensiones entre estética y funcionalidad	327
12.6 Conclusión parcial del eje: tecnologías inmersivas y accesibilidad artística	329
13. Capítulo 10	330
Nuevas economías simbólicas y materialidades digitales	330
13.1 El fenómeno NFT	332
13.1.1 ¿Qué es un NFT? Del archivo digital al activo único	332
13.1.2 Del protocolo técnico al fenómeno cultural	334
13.1.3 NFT y el giro ontológico del arte digital	336
13.2 Transformaciones en la noción de obra y autoría	337
13.2.1 La unicidad en la era de lo reproducible: una paradoja contemporánea	338
13.2.2 El NFT como archivo afectivo y dispositivo curatorial	339
13.2.3 NFTs y memoria colectiva	341

13.2.4 NFT como validación de autoría y procedencia	343
13.2.4.1 Copyleft, remix y derechos digitales: tensiones abiertas	344
13.3 Nuevas formas de coleccionismo y circulación	346
13.3.1 NFT como instrumento de mercado: plataformas y modelos emergentes	347
13.3.1.1 Nuevas condiciones de profesionalización	348
13.3.2 Valor simbólico y crítica institucional	348
13.3.3 Tensiones entre autonomía creativa y especulación financiera	349
13.3.4 Redefinición del coleccionismo y de la relación obra-público	351
13.4 La economía simbólica del arte en la era blockchain	353
13.4.1 Entre valor simbólico y valor financiero	353
13.4.2 El NFT como objeto híbrido: obra, contrato y evento	355
13.4.2.1 Revalorización del proceso y el contrato como poética	357
13.5 Prácticas artísticas críticas con el NFT	359
13.5.1 NFT como dispositivo para la crítica institucional	359
13.5.2 Arte generativo y crítica de la automatización	360
13.5.3 Feminismo, interseccionalidad y disidencias en el entorno NFT	361
13.5.4 Autoironía, simulacro y estética del exceso	362
13.6 Desafíos éticos, ambientales y estéticos	364
13.6.1 Impacto ambiental y consumo energético	365
13.6.2 Exclusión, desigualdad y brecha digital	365
13.6.3 Estética homogeneizada y banalización cultural	366
13.7 Conclusión parcial del eje: NFT y blockchain: economía simbólica, coleccionismo y nuevos modelos de autoría y distribución	369
14. Capítulo 11	371
Arte como resistencia: activismo, vigilancia y disidencia tecnológica	371
14.1 Introducción: el arte como forma de resistencia en la era digital	372
14.2 Vigilancia, control algorítmico y estética de la resistencia	374
14.2.1 Arte frente a los sistemas de reconocimiento facial y vigilancia masiva	374
14.2.2 Estética crítica y reapropiación tecnológica	378
14.3 Activismos digitales y prácticas estéticas descentralizadas	381
14.3.1 Ciberactivismo y la imagen como acción política	382
14.3.1.1 Hacktivismo y reapropiación crítica de la tecnología	385
14.3.2 Estéticas distribuidas y prácticas descentralizadas	389
14.4 Arte y resistencia desde el Sur Global	392
14.4.1 Caso de estudio: La Torre Horizontal y el arte como alternativa de resistencia en Cuba	393
14.4.1.1 Otros contextos de disidencia creativa en el Sur Global	394
14.5 Estéticas críticas y lenguajes disruptivos	398
14.5.1 Glitch, error y estética de la inestabilidad	398
14.5.2 El cuerpo en resistencia: avatar, performance y corporalidad digital	402
14.5.3 Disonancia, saturación y estéticas no normativas	406

14.6 Riesgos, contradicciones y límites del arte político digital	410
14.6.1 La cooptación del disenso por el sistema del arte	410
14.6.2 Activismo simbólico vs. eficacia política	414
14.6.3 Dilemas éticos: representación, anonimato y exposición	418
14.7 Conclusión parcial del eje: Arte como resistencia: activismo, vigilancia y disidencia	422
15. Capítulo 12	424
Conclusiones finales	424
15.1 Integración crítica	424
15.1.1 Lectura transversal de los seis capítulos	424
15.1.2 Convergencias: ruptura de límites, expansión e hibridación	425
15.1.3 Tensiones: ética, accesibilidad, desigualdad e institucionalización	425
15.2 Aportaciones de la investigación	426
15.2.1 Contribuciones originales de la tesis	426
15.2.1.1 Aportes conceptuales al estudio del arte y la tecnología	427
15.2.1.2 Aportes metodológicos desde la investigación artística y la mirada situada	427
15.2.1.3 Aportes al campo de la accesibilidad cultural y el arte inclusivo	428
15.2.1.4 Aportes al pensamiento crítico sobre el arte como resistencia	428
15.2.1.5 Aportes teórico-metodológicos del conjunto	428
15.2.1.6 Aportes al campo del arte contemporáneo y su relación con la tecnología	429
15.2.1.7 Aportes metodológicos: investigación-creación, mirada situada y enfoque transdisciplinar	429
15.2.1.8 Aportes sociales y culturales: accesibilidad, inclusión y derechos culturales	430
15.3 Apertura de nuevas líneas de investigación y creación	430
15.4 Recapitulación de los objetivos y enfoque de la investigación	431
15.5 Síntesis de los principales hallazgos por eje temático	432
15.5.1 Creatividad algorítmica y reconfiguración de la autoría	433
15.5.2 NFT, blockchain y economías simbólicas del arte digital	433
15.5.3 Metaverso y corporalidades expandidas	434
15.5.4 Arte como resistencia: activismo, vigilancia y disidencia	434
15.5.5 Tecnologías inmersivas y accesibilidad: prácticas artísticas inclusivas	435
15.6 Limitaciones y discusión	435
15.6.1 Delimitación del corpus y enfoque temático	435
15.6.2 Condicionantes del formato de compendio	436
15.6.3 Alcance interpretativo y dinámicas emergentes	436
15.6.4 Límites de participación en las prácticas analizadas	437
15.7 Líneas de futuro	437
15.7.1 Profundización en la tecnocultura desde el Sur Global	437
15.7.2 Desarrollo de tecnologías accesibles aplicadas al arte	438
15.7.3 Éticas emergentes de la creación humano-algorítmica	438

15.7.4 Modelos curatoriales descentralizados y nuevas ecologías del arte	438
15.7.5 Estéticas de la disidencia digital y activismo tecnopolítico	439
15.7.6 Temporalidades digitales y memorias por-venir	439
15.7.7 Educación artística postdigital y pedagogías críticas	439
Referencias bibliográficas y recursos en línea	440
Bibliografía	440
Webgrafía	454
Índice de imágenes	455