

Virtualidad, experiencia inmersiva e IA: nuevos espacios y narrativas para las prácticas artísticas

Presentación

Actualmente nos encontramos en un momento singular en el que los límites entre lo real y lo digital se desdibujan con creciente nitidez. Las prácticas artísticas contemporáneas se ven convocadas a reimaginarse desde el vértigo tecnológico, la experiencia sensorial aumentada y el surgimiento de inteligencias no humanas. En este contexto de profunda transformación, el presente dossier reúne una serie de reflexiones críticas, propuestas estéticas y estudios de caso que abordan los desafíos, así como las posibilidades que la virtualidad, la inmersión tecnológica y la inteligencia artificial (AI) están trazando para el arte del siglo XXI.

Este dossier nace del deseo de articular un espacio de pensamiento y diálogo interdisciplinario sobre las mutaciones que hoy experimentan la creación, la autoría, la corporalidad, así como la experiencia estética. Dichos cambios se originan a partir de la incorporación de tecnologías emergentes como la inteligencia

Universidad Autónoma de Querétaro
Licencia Creative Commons Attribution - NonComercial ShareAlike 4.0
Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

artificial, la realidad virtual y las narrativas inmersivas. Más allá de concebir estas tecnologías como meras herramientas, el enfoque aquí propuesto las reconoce como agentes con capacidad de co-creación y transformación de las prácticas artísticas.

Los cinco artículos que conforman este dossier son testimonios de una escena artística que no solo se adapta a los cambios tecnológicos, sino que los problematiza críticamente desde lo ético, lo cultural, lo epistemológico y lo político. Se cuenta con trabajos como el de Sabina Beatriz Valdez Jácome, quien analiza el spot “La ConvocatorIA” como un caso paradigmático para entender las implicaciones éticas y representacionales de la IA en la narrativa visual, cuestionando los estereotipos étnicos en la publicidad peruana. Asimismo, propone una lectura filosófica del arte generativo desde las tensiones entre autoría humana y creación algorítmica, trazando un diagnóstico ético que confronta tradición e innovación en la historia del arte.

Por otro lado, Diego Chávez Mendoza documenta la creación de *la estatua imposible*, una obra escultórica realizada con asistencia de la IA, para indagar en los procesos colaborativos entre máquina y artista, así como en las nuevas formas de agencia creativa. Por su parte, formula una disertación estética sobre la rematerialización de las imágenes digitales, proponiendo categorías teóricas que distinguen entre imagen y pixel como formas de existencia visual en el arte contemporáneo. Para cerrar, Alejandra Ceriani explora la creación de danza a través de modelos generativos que dan como resultado la visualidad de corporalidades digitales que, en su manifestación, se deforman; además, aborda casos específicos de creación visual, así como los desafíos éticos y estéticos derivados del uso de inteligencia artificial en el arte.

Con estas contribuciones, el dossier ofrece una ventana crítica hacia los nuevos territorios donde el arte se redefine. Asimismo, aporta estudios pertinentes para continuar investigando las tensiones entre lo humano y lo no humano, lo material y lo virtual, lo espontáneo y lo algorítmico. Apostamos por una reflexión situada, plural y rigurosa que reconozca tanto el potencial emancipador de estas tecnologías como sus riesgos de exclusión, homogeneización y extractivismo.

Agradecemos a cada autora y autor por su generosa participación, así como a la revista *HArtes* por ofrecernos este espacio editorial. Esperamos que estas páginas constituyan una herramienta de diálogo e inspiración para artistas, investigadores, tecnólogos y pensadores críticos que desean habitar —con conciencia ética, creatividad e innovación— los escenarios por venir.

Aida Carvajal García

Universidad Anáhuac México
Ciudad de México, México
aidacarvajalgarcia@gmail.com
ORCID: 0000-0002-3590-323X

Sergio Rivera Magos

Universidad Autónoma de Querétaro
Querétaro, México
sergio.rivera@uaq.mx
ORCID: 0000-0003-0624-501X

Aida Carvajal García

Artista plástica sevillana residente permanente en México. Es licenciada en Bellas Artes, maestra en Arte: Idea y Producción y doctora en Arte y Patrimonio por la Universidad de Sevilla. Ha realizado exposiciones artísticas en España, México, Argentina y Estados Unidos. En la actualidad es docente a nivel de licenciatura y posgrado en la Facultad de Diseño de la Universidad Anáhuac México. Es Candidata al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del SECIHTI y miembro del Comité Dictaminador de la Licenciatura en Artes Visuales de la FAD (UNAM). Ha impartido conferencias en México, Cuba y España. Ha sido profesora, tallerista e investigadora invitada en diversas universidades. Es autora de libros, capítulos y artículos especializados en arte contemporáneo, agenda social y sociología del arte.

Sergio Rivera Magos

Es doctor en Comunicación por la Universidad Rey Juan Carlos, maestro en Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores

de Monterrey. Es profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ); director de Comunicación Estratégica de la UAQ; coordinador del Laboratorio de Ciudadanía Digital de la UAQ. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1, además de ser miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Forma parte del Cuerpo Académico Política y Sociedad, así como del Grupo de Estudios Sobre Prácticas y Competencias Mediáticas de la Universidad Autónoma de Lisboa. Ha publicado en diversas revistas de comunicación y ciencias sociales. Ha coordinado diferentes libros de comunicación política y cultura digital. Su trabajo ha sido difundido en revistas académicas de México, España, Chile, Brasil, Estados Unidos, Colombia y Portugal. Sus principales líneas de investigación incluyen: comunicación política, ciudadanía digital y cultura digital.