

Comencé esta asignatura sin saber muy bien qué esperar de ella. Aunque me ha llamado la atención estos últimos años, el diseño es un campo del cual no sabía nada y, aunque todavía me queda muchísimo por aprender, este cuatrimestre ha sido la introducción perfecta a él.

La asignatura me ha obligado a realizar un viaje iniciático que no tenía previsto, pero como comentamos en clase, los que menos esperas a veces pueden llegar a ser los mejores. No puedo evitar sentir algo de decepción con el desarrollo de la temática del Natural Method. Es cierto que centrarnos en la IA y Goya ha sido un enfoque muy interesante, que me ha llevado a exploraciones que quiero desarrollar en el futuro, pero creo que comparto con gran parte de mis compañeros esa ilusión que nos despertó el tema del método natural.

Desde el principio tuve muy claro mi objetivo de trabajar con la memoria familiar y los recuerdos, siguiendo la línea de trabajos de años anteriores. La familia, las emociones que esta evoca y la posible pérdida de ellos frente a enfermedades como el alzheimer y la demencia. Con la mención del Natural Method comenzaron a surgir múltiples ideas, las cuales he guardado y quiero organizar pensando en un posible TFG. Sin embargo, el cambio de dirección hacia la inteligencia artificial supuso, aunque complicada, también una interesante elección. También casi al momento, e ignorando un poco la parte del clon (que sí me dió más quebraderos de cabeza), supe ver que esa nostalgia y búsqueda de evocación de sentimientos era completamente compatible con la IA. Mediante la creación de imágenes y sonidos, podía recrear ambientes tanto sonoros como visuales que fueran completamente artificiales, sin un solo ápice de realidad, pero que engañaran completamente al ser humano.

Creo que esta idea estuvo, aunque no directamente, influenciada por el visionado de la película 'Her'. Me quedaría sin duda con esa perfección por parte de Samantha para crear una persona, un ambiente, perfecto para Theodore, sin que nada fuera real, en el aspecto biológico de la palabra. Conseguir recrear todo a tal nivel de detalle que el cerebro humano no puede evitar verlo como real. Pero como ya sabemos, el proyecto fue por otro lado.

Antes de comenzar a hablar de *Saturno* y el trabajo con la IA me gustaría mencionar también la película 'La sal de la tierra'. No conocía ni la película ni al artista y siento que marcó un antes y un después de mi impresión sobre esta asignatura y sobre las posibilidades artísticas que puede tener toda persona con una intención.

Aunque cruda y dura, las imágenes y las historias que cuenta Salgado en la obra me han servido para apreciar una vez más el poder del artista y de su enfoque. Como, ya sea mediante fotografía, cualquier arte visual, escrito o sonoro, podemos hablar de todo desde infinitos puntos de vista y a infinitos espectadores distintos. Además, la crudeza y el dolor de esas imágenes estuvieron rondando en mi cabeza mientras realizaba el proyecto de *Saturno*, esa oscuridad y ese dolor también reflejado en las pinturas negras de Goya.

Respecto a todo el trabajo realizado este cuatrimestre en relación a Goya y a la IA tengo que confesar que no esperaba que fuera tan interesante. Creo que como todos, en general, tenía una idea muy simple de todo lo que podía realizarse con el uso de diferentes inteligencias artificiales. Aunque no han conseguido quitarme la reticencia sobre el uso de estas y todo lo relacionado con su entrenamiento y el robo de material privado, estas semanas de trabajo me han hecho darme cuenta de muchísimas cosas. He descubierto intereses artísticos que desconocía, como el uso del sonido como obra artística y como soporte de esta, en la creación de ambientes; y he podido ver y analizar cómo se desarrollaban los trabajos artísticos de mis compañeros, lo fascinante de ver cómo de un solo tema salían ideas tan distintas y a la vez tan atractivas.

Otro punto que he disfrutado muchísimo de esta asignatura ha sido el trabajo editorial. La creación del catálogo la he disfrutado muchísimo, quizás incluso desde un punto masoquista pues creo que cualquiera mentiría si negara que no ha tenido momentos de tirar la toalla con la creación del proyecto e imágenes y el diseño del catálogo. Aunque muy sufrido y a veces hasta aborrecido, al final de este proyecto he visto que, incluso en los momentos de mayor estrés, tras repetir varias veces los diseños y estar cansada, estaba también extremadamente motivada, y la satisfacción de ir acabando cada parte ha hecho que merezca completamente la pena. Eso sí, como propósito a mejorar por mi parte, aunque sé que el estrés de las entregas me motiva a mí y a mi creatividad, quiero intentar organizarme un poco mejor, pues creo que combinando la cantidad justa de estrés pero sin estar desesperadamente cerca de la entrega puedo encontrar mi zona de confort para trabajar.

También quería comentar en este ensayo las clases teóricas que hemos tenido y, en general, la organización de la clase. Recuerdo cuando el primer día nos dijiste que empezaríamos las clases y la mayoría de nosotros no entenderíamos qué estábamos haciendo, qué rumbo llevaba esta asignatura y cómo terminaría. Tenías toda la razón, pero también en la parte en la que nos asegurabas que llegaría un día que lo entenderíamos y que veríamos ese ritmo con claridad. Siento que esa libertad y lo orgánico de esta asignatura,

tanto de su estructura viva y variable como de la fluidez de sus clases, ha permitido que sienta una gran conexión, también porque yo entiendo mi método de trabajo de una manera similar, aceptando con facilidad los cambios que pueden producir las innumerables circunstancias que suponen el estar vivos y el crear arte. Poder escuchar y hablar sobre temas tan variados pero a la vez tan entrelazables, todo relacionado con el diseño y la enseñanza, han hecho de esta asignatura una de las pocas que siento de verdad útiles en mis tres años de carrera.

Finalmente, quiero mencionar que con Saturno siento que todas esas horas de trabajo, de descargar audios y organizar cada cuadro, y de estar a las tantas de la madrugada escuchando gritos y llantos de bebés generados por la IA con los cascos puestos y a oscuras han merecido completamente la pena. Esta asignatura me ha permitido comenzar a realizar un proyecto artístico que me ha permitido desarrollar habilidades de edición de audio e imagen, de selección y de la creación de páginas webs, que puede haber sido la parte para mí menos interesante, quizás porque no he podido evitar centrarme más en la parte de la obra en sí. Aun así, ha sido una experiencia muy interesante, con todo lo bueno y todo lo malo, que aprovecharé para mi futuro, tanto artístico como personal.

Lucía Martínez Rodríguez

Enero 2024

Facultad de Bellas Artes - Universidad de Granada