

LIVING MUSEUM MADRID

ARTE

INTELIGENCIA

ARTIFICIAL

DIVERSIDAD

SALUD MENTAL

LIVING
MUSEUM
MADRID
www.livingmuseum.es

Fundación
Telefónica

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
Propósito y alcance del libro blanco	3
El reto	4
DESARROLLO	5
Arte en la Universidad. Living Museum Madrid: IA, arte diversidad y salud mental	5
Objetivos del proyecto	6
Desarrollo de talleres	7
Selección de herramientas de IA aplicables al arte	7
RESULTADOS	8
Forma de evaluación	8
Resultados obtenidos	8
Beneficios	8
Posibilidades de mejora	9
Reflexiones	10
Vivencias	11
10 Cosas a tener en cuenta	13
CONCLUSIONES	17

INTRODUCCIÓN

Propósito y alcance del libro blanco

Presentamos este libro blanco como una herramienta para inspirar y recoger historias, aprender y comunicar sobre la experiencia, y generar diálogo en el contexto de la diversidad, el arte y las emergentes inteligencias artificiales.

- Inspiración y recogida de historias

El presente manual contiene una recopilación de reflexiones y citas de las personas participantes en el proyecto. Estas historias recogen el impacto del proyecto desde la narrativa personal.

- Aprendizaje y evaluación

Esta guía es una herramienta para que las personas evalúen la experiencia, tanto éxitos como desafíos, sirviendo de ayuda para identificar aprendizajes y posibilidades de mejora.

- Comunicación

Esta publicación nace para compartir las reflexiones y los aprendizajes del proyecto con la comunidad o con otras entidades y personas interesadas en llevar a cabo un proyecto similar, difundiendo así las impresiones y los logros del mismo.

- Generación de diálogo

El libro puede ser utilizado como un punto de partida para discusiones y conversaciones significativas.

El reto

Este proyecto se crea como un “Reto Solidario” dentro del programa de voluntariado de Fundación Telefónica.

La naturaleza de su planteamiento surge desde el interés por la diversidad y la salud mental, encontrando un lugar de crecimiento en la pasión por el arte como desarrollo profesional y personal de la asociación Living Museum Madrid y la pasión por la tecnología emergente de la Fundación Telefónica.

Los objetivos acordados para la realización del Reto Solidario fueron:

- **Identificar una herramienta basada en la inteligencia artificial** (IA de ahora en adelante) aplicable al campo de la creación artística y que sirva como apoyo en el proceso creativo tanto a artistas como a personas voluntarias.
- Buscar al menos un **espacio comunitario e inclusivo** donde implementar los talleres.
- Buscar al menos una **entidad social dedicada al trabajo con diversidad o salud mental**, cuyas personas beneficiarias participen en el proyecto.
- Conseguir, mediante donación en especie o recaudación, **los materiales** necesarios para implementar el proyecto (formato talleres u otro formato que se estime oportuno).
- **Crear dos jornadas de sensibilización y visibilización.**
- Creación de un **libro blanco** que recoja las experiencias del proyecto y sirva de inspiración para futuras entidades y personas interesadas en realizar una experiencia similar.

Las personas implicadas en la creación y desarrollo del proyecto fueron un grupo de voluntarias de Fundación Telefónica y el equipo de Living Museum Madrid.

DESARROLLO

Arte en la Universidad. Living Museum Madrid: IA, arte diversidad y salud mental

Entidades colaboradoras en el proyecto:

Fundación
Telefónica

Fundación Telefónica

Entidad que acoge el reto dentro de su programa "Retos Solidarios" y a través de la cual se organizan las personas voluntarias que participan de apoyo.

LIVING
MUSEUM
MADRID
www.livingmuseum.es

Living Museum Madrid

Asociación que propone, desarrolla y gestiona el reto junto con las personas voluntarias de Fundación Telefónica.

Fundación Raíces

Entidad dedicada al trabajo con personas con discapacidad intelectual cuyas personas beneficiarias participan en el proyecto.

Facultad de Educación

de la Universidad Complutense de Madrid, UCM.

Entidad que cede la sala de arte en un espacio inclusivo para la realización del proyecto.

Objetivos del proyecto

- Conocer qué es la IA y algunas de las posibilidades que ofrece.
- Explorar algunas IA como apoyo en el proceso creativo de las personas que participan en los talleres.
- Disfrutar de la utilización creativa de las IA y compartir la experiencia, con la finalidad de que esta sea replicable en el futuro.

Desarrollo de talleres

Lugar: Los talleres se desarrollaron en una sala de arte de la Facultad de Educación de la UCM.

Talleres y horario: se realizaron un total de 6 sesiones de abril a junio de 2023 en horario de 11 a 13 horas.

Lanzamiento

(sesión 1)

Juego de “quién es quién” a través de imágenes hechas por artistas y por IA, introducción sobre **qué es la inteligencia artificial y creación de imágenes compartidas** como primer contacto. (Colaboración de 4 personas voluntarias)

El animal híbrido

(sesiones 2 y 3)

Basándonos en el Álbum Ilustrado de Hannah Höch **se crearon imágenes con IA sobre animales imaginarios** para su posterior intervención a través del collage u otras técnicas. (Colaboración de Marta Lage, doctora en Bellas Artes y profesora de la Facultad de Educación de la UCM de 5 personas voluntarias.

Pattern y composición

(sesiones 4 y 5)

Creación de imágenes abstractas a través de las IA y posterior experimentación creativa con las imágenes a través de diferentes composiciones. (Colaboración de Paula Álvarez diseñadora gráfica por la Universidad de Buenos Aires, docente e ilustradora y de 5 personas voluntarias).

Cierre

(sesión 6)

Exposición de las obras realizadas durante los talleres y celebración de cierre de la experiencia. (Colaboración de 4 personas voluntarias).

Selección de herramientas de IA aplicables al arte

Para la realización del proyecto se seleccionaron cuatro IA como herramientas principales, teniendo en cuenta que fueran aplicables al arte y a la creación de imágenes, que tuvieran una interfaz lo más sencilla y accesible posible, y que fueran de utilización gratuita. La selección fue la siguiente:

- Deep IA
- Leonardo
- Night Café
- Dally 2

No obstante, existen innumerables aplicaciones que utilizan ya las IA y cada día aparecen nuevas plataformas. De igual manera existen directorios de IA que permiten buscar aquellas que más se adecuan al proyecto buscado. Estos son algunos: Futurepedia, AIFindy, inteligencias.es y Future Tools

RESULTADOS

Forma de evaluación

Tras la realización del proyecto y para la realización del libro blanco se recogieron las experiencias y reflexiones de las personas participantes a través de:

- Un cuestionario dirigido a personas voluntarias y personas profesionales colaboradoras.
- Entrevistas personales a las personas participantes en el proceso creativo a través de su experiencia y obras creadas.

Resultados obtenidos

Teniendo en cuenta el marco del reto de diversidad y salud mental, a continuación recogemos algunos de los beneficios y posibilidades de mejoras experimentadas tras la utilización de las IA y algunas reflexiones tras llevar a cabo el proyecto:

Beneficios

Factor sorpresa

Las IA ofrecen una gran rapidez en la creación de imágenes más o menos complejas. Este ritmo creativo, ha favorecido **la creación de un espacio de juego y sorpresa**, ya que era posible generar numerosas imágenes y variaciones de las mismas con gran dinamismo.

Creación compartida

Las IAs han supuesto un espacio nuevo donde compartir el proceso creativo, favoreciendo la construcción de un relato creativo experimental grupal. Ha sido muy interesante la creación en pequeños grupos.

Nuevas ideas de un mismo origen

Las IA sirven de ayuda para la creación de nuevas ideas y variaciones de las mismas, ya que nos **aporta distintos puntos de vista e imágenes de una misma idea** a través de nuevas imágenes o de diferentes filtros que se apoyan en la creación con técnicas de diferentes naturaleza o estilos artísticos.

Espacio fértil para crear

Esta rapidez en la creación de imágenes a partir de ideas y descripciones inventadas, puede servir como **disparador creativo**, reduciendo el “miedo al lienzo en blanco”.

Inmediatez

Las IAs ofrecen la posibilidad de crear numerosas imágenes de una misma idea en un tiempo muy rápido. Con poco tiempo que se dedique a la creación de imágenes, se obtienen resultados con gran atractivo.

IA y diversidad

Aunque actualmente existen numerosas herramientas de IA para la creación de imágenes, todavía ninguna está programada teniendo en cuenta la diversidad y las necesidades de apoyo, fomentando así un uso autónomo de las mismas.

Diversidad e imágenes

La IA crea las obras realizando una recopilación de imágenes que son de carácter normativo y no requieren de la riqueza de la diversidad. En el campo de este proyecto, esto se hace muy relevante y necesario.

Comunicación a viva voz

La necesidad de lenguaje escrito para la creación de imágenes ha supuesto una barrera en muchos casos, por lo que la comunicación directa a través de la voz facilitaría el proceso de creación.

Posibilidades de mejora

El "prompt", un lenguaje nuevo

La relación con la IA no es sencilla ni intuitiva, requiere de una nueva forma de comunicarse. Aunque la IA está hecha para que entienda un lenguaje natural, la realidad es que hay que usar un lenguaje adaptado ("prompt") para que genere las imágenes más semejantes a lo que estás imaginando. Hemos descubierto que el chat GPT sirve de apoyo a esto si se le pide que adapte la propuesta de creación.

¿Inglés o castellano?

La comunicación con la IA actualmente es más eficaz en inglés. El chat GPT también sirve de ayuda para la traducción.

IAs más sencillas y accesibles

La interfaz de las IA es actualmente compleja y no está adaptada en lectura fácil. La creación de imágenes es poco intuitiva y requiere de varios pasos lo que no facilita la accesibilidad.

Reflexiones

Conocimiento sobre las IA

Es necesaria una formación técnica previa en relación a la utilización de las IA y sus posibilidades en los talleres de experimentación creativa. Resulta muy importante que las personas de apoyo en el proyecto experimenten previamente con este nuevo lenguaje para ofrecer un acompañamiento a nivel creativo.

Más tiempo creación

creemos que más talleres de práctica para experimentar con las IA hubieran sido necesarios, ya que es algo muy nuevo y desconocido, así como sesiones de creación y experimentación artísticas a través de las imágenes generadas con las IA.

Proceso creativo y sentido de pertenencia

La creación de imágenes a través de las IA durante los talleres no ha sustituido al proceso de creación propio. Tras las sesiones de creación con IA, gran parte de las personas participantes en el taller no reconocían las imágenes que habían creado, no parecía haber vínculo con las mismas.

IA e intervención manual

Ha sido un acierto la mezcla de creación de imágenes a través de la IA y la intervención y modificación posterior de las mismas una vez impresas. A través de diversas técnicas como el collage, ceras, pintura acrílica etc. Se ha favorecido el vínculo entre la persona y su obra.

Cuidado con los "filtros"

Por un lado ofrecen diversidad de resultados en las imágenes creadas y por otro lado, homogeneizan las mismas impidiendo la profundización de cada persona en su estilo.

Dispositivos adaptados

Es más cómodo trabajar en un ordenador que en la tablet o en el teléfono. Cobran gran importancia algunos factores como el tamaño de pantalla, la facilidad a la hora de manejar teclados o de imprimir las imágenes.

IA para quien le motive

Es importante respetar las motivaciones e intereses de las personas que forman parte del taller, ofreciendo la utilización de la IA si es parte del interés de la persona, pero considerando también la flexibilidad en la utilización de los materiales que cada individuo quiera manejar.

Vivencias

“Es importante el contacto con las personas y ver cómo salen ideas locas que representar a través de la suma de todas nuestras imaginaciones”.

(Marisa Zarcero, voluntaria de Fundación Telefónica)

“Existió una barrera en el proceso de utilización de IAs y es la de tener que aprender primero a “construir el prompt” adecuadamente para que la inteligencia devuelva una imagen más cercana a lo que se le pide”.

(Paula Álvarez, profesional colaboradora en el proyecto)

“Creo que hay que repetir la experiencia para tener más posibilidades. En los talleres de creación se necesita tiempo para experimentar”.

(Marta Lage de la Rosa, profesional colaboradora en el proyecto).

“Creo que la experiencia parte como un reto muy positivo, aunque también es cierto que no es una actividad en la que desee participar todo el mundo, dándose el caso de varias personas que decidieron trabajar en soportes tradicionales, ya que les ofrecía una mayor motivación personal”.

(Álvaro León, voluntario de Fundación Telefónica)

“Teniendo en cuenta que el colectivo que ha participado en el taller son personas con una alta pulsión artística y acostumbradas a trabajar directamente la obra, quizás para que la imagen que sale de la IA sea reconocida como propio sería interesante utilizar un paso adicional para conseguir que las personas se apropien de la creación. Por ejemplo contar historias que faciliten la imaginación, crear una gran historia conjunta etc. fomentando así mayor implicación en la creación de los prompts”.

(Macarena Ubago, voluntaria de Fundación Telefónica)

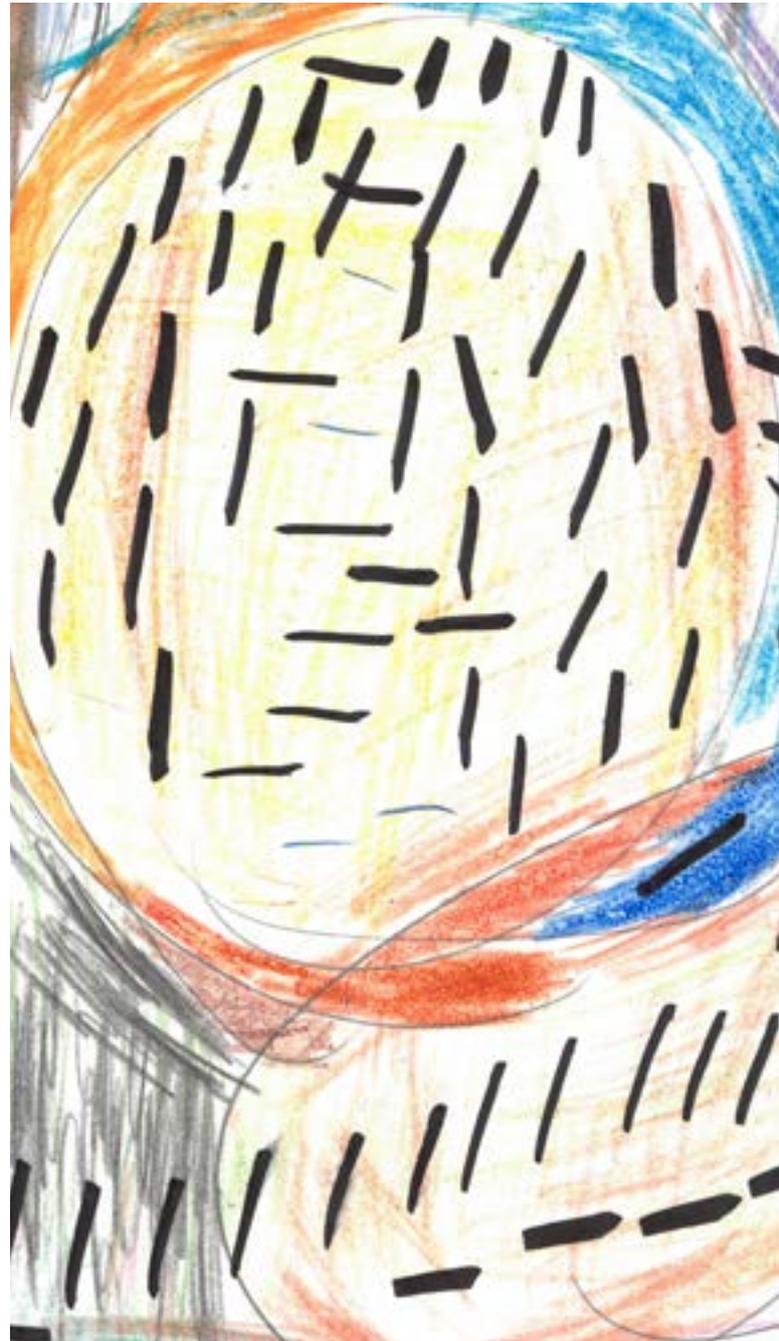
“Lo que más me ha gustado es la tablet y el ordenador. En la tablet hicimos los dibujos. Había algunas cosas que no salían bien pero luego lo repetimos otra vez”.

(Dolores García del grupo de arte de Fundación Raíles)

“Sinceramente nunca había oído las palabras Inteligencia Artificial hasta ahora. Me parece asombroso que con unas simples palabras se puedan generar imágenes en una Tablet o en un ordenador. Me ha gustado mucho participar, pero el proceso a seguir es complicado. Hay que darle unos mandatos a la tablet o el ordenador portátil. Esas palabras clave que son como órdenes, no las podía escribir porque no las conocía. Pero con ayuda lo he conseguido”.

(Carlos Molina del grupo de arte de Fundación Raíles)

“Las IAS no piensan lo que yo pienso, no generan al 100% lo que imaginaba. La IA sigue unos patrones, no son perfectas. Pero genera unos resultados interesantes, entre los que escogí varias imágenes, las reunifiqué y salieron unos resultados que me gustaron. Si existiese algo perfecto, ¿dónde quedaría la imaginación? La imaginación se acabaría”.
(Andrés Valiña del grupo de arte de Fundación Raíles)

10 COSAS A TENER EN CUENTA PARA TU TALLER CON IA

1 Valora la formación previa

Nuestro consejo es que un poco de formación previa en la utilización de IA, prompts, apoyos etc. te ahorrará tiempo y malas pasadas. Brinda capacitación previa en el uso de las herramientas y tecnologías de inteligencia artificial para que todas las personas participantes se sientan cómodas y seguras.

2 Fomenta la inclusión desde el inicio

Diseña un enfoque inclusivo que valore la diversidad de habilidades y experiencias de las personas participantes. Busca un espacio adaptado e inclusivo, haz las propuestas accesibles, establece una comunicación clara y respetuosa, fomenta la participación activa, reconoce y respeta las diversas identidades culturales presentes en el taller y promueve la colaboración entre las personas participantes fomentando la interacción y el apoyo mutuo.

3 Elige tecnologías accesibles

Utiliza herramientas y plataformas de inteligencia artificial que sean accesibles y adaptables a las necesidades de todas las personas participantes. Cuando desarrollamos la actividad, solo encontramos aplicaciones que se comunicaban con lenguaje escrito, seguramente en poco tiempo existan IAs que permitan una mejor accesibilidad.

4 Promueve la colaboración

Fomenta la colaboración entre las personas participantes y la inteligencia artificial para crear un ambiente de aprendizaje y creación enriquecedor. Busca sinergias con otras asociaciones o entidades, el trabajo compartido siempre enriquece la experiencia.

5 Establece metas claras

Define metas y objetivos claros para el taller, tanto a nivel artístico como en el uso de la inteligencia artificial, para orientar el proceso creativo. Si vas a intervenir en una imagen creada con una IA, intenta imprimirla en el momento, esto facilita la fluidez y creación artística.

Proporciona retroalimentación constructiva

Brinda retroalimentación individualizada y constructiva a las personas participantes, destacando sus fortalezas y ofreciendo sugerencias de mejora y los apoyos necesarios.

Fomenta la experimentación

Anima a las personas participantes a explorar nuevas posibilidades creativas y a experimentar con las herramientas de inteligencia artificial. Aunque el proceso creativo pueda ser una experiencia también individual, se gana mucho el establecer pequeños grupos de trabajo de 3-4 artistas implicados.

Destaca la importancia del proceso

Enfatiza la importancia del proceso creativo y el aprendizaje continuo, más allá del resultado final de las obras de arte. A la hora de utilizar las IA, establece herramientas de juego o de narración (inventa un storytelling para interactuar con las IA, por ejemplo), puede ayudar y resulta más divertido.

Crea un entorno seguro y respetuoso

Establece un entorno inclusivo, seguro y respetuoso donde todas las personas participantes se sientan valoradas y escuchadas. Tómate tu tiempo, que los procesos creativos pueden ir más despacio de cómo hemos previsto, y seguramente necesitarás más jornadas de las previstas.

Celebra los logros

Reconoce y celebra los logros individuales y colectivos de las personas participantes al final del taller, resaltando los avances realizados y las experiencias compartidas.

CONCLUSIONES

En el presente libro blanco, hemos compartido nuestra experiencia en la organización de talleres de arte con personas con diversidad y problemas de salud mental, utilizando la inteligencia artificial como herramienta de apoyo creativo. A lo largo de este proceso, **hemos presenciado cómo la combinación del arte y la tecnología puede generar resultados sorprendentes, fomentando la autoexpresión, la experimentación plástica, la inclusión y el empoderamiento de las personas participantes.**

Durante los talleres, hemos observado cómo la inteligencia artificial ha ampliado las posibilidades creativas del grupo de participantes, permitiéndoles **explorar nuevas formas de expresión artística.** Sin embargo, también hemos sido testigos de ciertas dificultades a las que en mayor o menor medida se han enfrentado al interactuar con la inteligencia artificial.

Una de las principales dificultades identificadas ha sido la comunicación con la inteligencia artificial, ya que para obtener resultados específicos era necesario conocer y utilizar los prompts adecuados y por lo tanto conocer su naturaleza. Esto representó un desafío para algunas personas participantes, especialmente aquellas con necesidades de apoyo a la hora de comunicarse.

Es importante destacar que, a pesar de estas dificultades, la inteligencia artificial ha brindado oportunidades valiosas para la experimentación creativa y el desarrollo personal. Sin embargo, reconocemos que se necesita seguir trabajando en la accesibilidad y adaptabilidad de las herramientas de inteligencia artificial, para garantizar una experiencia inclusiva y satisfactoria.

Con base en nuestra experiencia, recomendamos algunas áreas de mejora para futuros talleres de arte con inteligencia artificial:

Investigación y desarrollo continuo

Es fundamental realizar investigaciones y encontrar (desarrollar) herramientas de inteligencia artificial más accesibles e intuitivas, que reduzcan la dependencia de conocimientos técnicos avanzados y faciliten la interacción.

Adaptación y personalización

Es importante buscar soluciones que permitan adaptar la inteligencia artificial a las necesidades individuales de las personas participantes, considerando sus distintos estilos de comunicación, habilidades y preferencias artísticas.

Apoyo técnico y capacitación

Proporcionar un adecuado apoyo técnico y capacitación tanto a las personas participantes como a las personas voluntarias, de apoyo y facilitadoras, no ayuda a asegurar una comprensión clara y una utilización efectiva de la inteligencia artificial como herramienta creativa.

Comunicación y retroalimentación constante

Valoramos como positivo establecer canales de comunicación abiertos y cercanos con las personas participantes, fomentando un diálogo continuo que permita identificar posibles dificultades y buscar soluciones de manera conjunta.

De igual forma, **consideramos importante abordar las consideraciones éticas asociadas al uso de la inteligencia artificial en talleres de arte inclusivos.** Si bien la IA puede ofrecer oportunidades emocionantes y beneficios creativos con gran inmediatez en los resultados, también plantea desafíos éticos que debemos considerar de manera cuidadosa y consciente.

Una preocupación ética es la privacidad y la protección de los datos de las personas participantes. Al utilizar la inteligencia artificial, es necesario recopilar y procesar datos personales para lograr resultados personalizados. Debemos garantizar que se respeten los derechos y la privacidad, obteniendo el consentimiento informado y asegurando el manejo adecuado de los datos.

Además, surge la interrogante sobre el sesgo inherente en los algoritmos de inteligencia artificial. Estos algoritmos aprenden a partir de datos existentes, lo que puede introducir sesgos y prejuicios en los resultados generados (por ejemplo, cuando solicitamos una imagen de una mujer en la playa, ¿qué tipo de mujer nos devuelve la IA?). Es crucial ser conscientes de este problema y trabajar en la mitigación del sesgo al desarrollar y utilizar herramientas de inteligencia artificial.

Otra consideración **ética es la transparencia y la explicabilidad de los procesos de toma de decisiones** de la inteligencia artificial. Es fundamental que las personas participantes comprendan cómo funciona la tecnología. Deben tener la oportunidad de hacer preguntas, obtener explicaciones y sentirse empoderadas en el proceso creativo, que sea un lugar de pertenencia y crecimiento propio, en lugar de ser meras espectadoras de la tecnología.

Además, **debemos reflexionar sobre el impacto social y emocional del uso de la inteligencia artificial.** Alentar la autoexpresión y la creatividad con IA puede plantear cuestionamientos acerca de la autenticidad y la individualidad artística. Es fundamental asegurarnos de que la tecnología no suplante la voz y la visión única de cada persona participante, sino que actúe como una herramienta de apoyo y empoderamiento.

En última instancia, es fundamental abordar estas consideraciones éticas de manera continua y reflexiva. **Debemos promover una cultura de responsabilidad y sensibilidad, manteniendo un diálogo abierto y transparente con las personas participantes, escuchando sus inquietudes y adaptando nuestras prácticas en consecuencia.** Al hacerlo, podemos aprovechar el potencial de la inteligencia artificial para el bienestar y la inclusión, asegurándonos de que se utilice de manera ética y responsable en los talleres.

En conclusión, **la integración de la IA en talleres de arte con personas con diversidad y problemas de salud mental ha demostrado ser una poderosa herramienta de apoyo creativo.** A pesar de los desafíos identificados, hemos presenciado el impacto positivo que la combinación del arte y la tecnología puede tener en la autoexpresión, la inclusión y el empoderamiento. Siguiendo estas recomendaciones de mejora, podemos trabajar hacia un futuro en el que la inteligencia artificial sea una herramienta accesible y beneficiosa para todas las personas, enriqueciendo aún más la experiencia artística y fomentando la inclusión en la comunidad sin perder de vista nuestro espíritu crítico y reconocer los sesgos que por desgracia aparecen y pueden seguir fomentando visiones reduccionistas de un mundo que no recoge la diversidad en toda su riqueza.

*Mucha gente pequeña,
en lugares pequeños,
haciendo cosas pequeñas,
puede cambiar el mundo.*

Eduardo Galeano