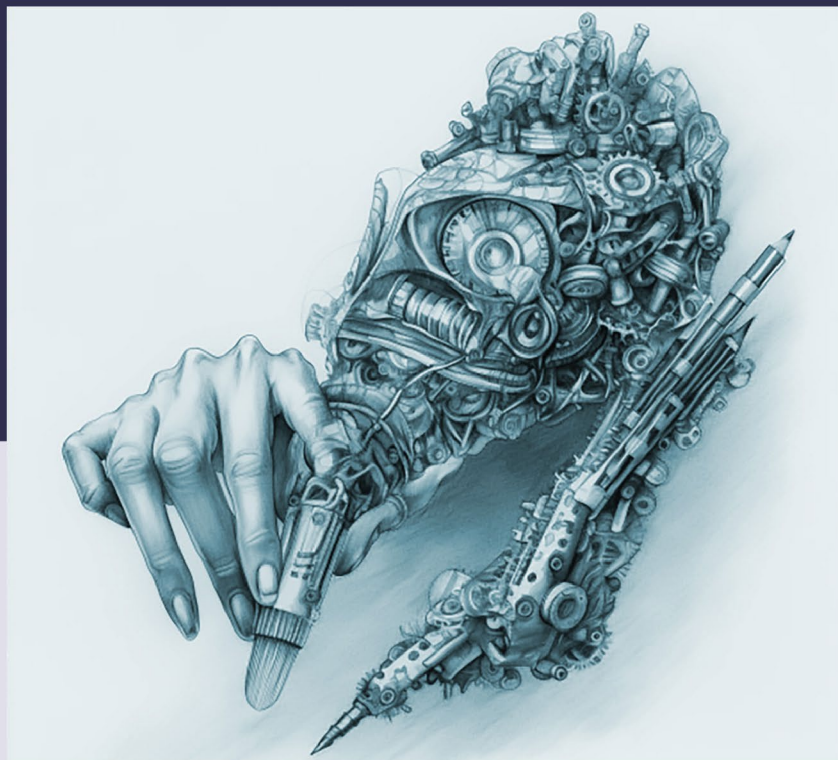

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA CREACIÓN ARTÍSTICA, LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN

Modelos y aplicaciones en la generación de conocimiento

María de Iracheta Martín
Jesús Ruiz Bago
Editores

 **tirant
humanidades**
márgenes

La IA en la creación artística, la docencia y la investigación

Modelos y aplicaciones en la
generación del conocimiento

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT HUMANIDADES

MANUEL ASENSI PÉREZ

*Catedrático de Teoría de la Literatura y de la Literatura Comparada
Universitat de València*

RAMÓN COTARELO

*Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia*

Mª TERESA ECHENIQUE ELIZONDO

*Catedrática de Lengua Española
Universitat de València*

JUAN MANUEL FERNÁNDEZ SORIA

*Catedrático de Teoría e Historia de la Educación
Universitat de València*

PABLO OÑATE RUBALCABA

*Catedrático de Ciencia Política y de la Administración
Universitat de València*

JOAN ROMERO

*Catedrático de Geografía Humana
Universitat de València*

JUAN JOSÉ TAMAYO

*Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones
Universidad Carlos III de Madrid*

Procedimiento de selección de originales, ver página web:

www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

**María de Iracheta Martín
Jesús Ruiz Bago**

La IA en la creación artística, la docencia y la investigación

**Modelos y
aplicaciones en
la generación del
conocimiento**

tirant humanidades

Valencia, 2026

Copyright * 2026

Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant Humanidades publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

Esta obra cuenta con Licencia Creative Commons vía: CC BY-NC-ND 4.0

Revisión de estilo: A cargo de Elisa Izquierdo Roiz y Fernando Alba Carballo

Director de colección
JUAN MANUEL FERNÁNDEZ SORIA

© María de Iracheta Martín
Jesús Ruiz Bago

© TIRANT HUMANIDADES
EDITA: TIRANT HUMANIDADES
C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia
TELF.: 96/361 00 48 - 50
FAX: 96/369 41 51
Email: tlb@tirant.com
www.tirant.com
Librería virtual: www.tirant.es
DEPÓSITO LEGAL: V-986-2026
ISBN: 979-13-7038-032-8
MAQUETA: Disset Ediciones
PORTADA: Denica Veselinova junto a IA, 2023

Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.

Responsabilidad Social Corporativa:
<http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf>

Índice

Introducción. La IA en la creación artística, la docencia y la investigación. Modelos y aplicaciones en la generación del conocimiento	9
María de Iracheta Martín y Jesús Ruiz Bago	
Más Allá de las Diferencias: El Sustrato Común de la Creatividad Humana y la IA Generativa	13
Jordi Linares-Pellicer	
Regulación europea de la Inteligencia Artificial generativa y los derechos de autor	31
Ana Gascón Marcén	
Docencia e investigación en la era de la inteligencia artificial: hacia un nuevo paradigma universitario	51
Clara González-Tosat y Alexander Blanco-Chang	
IA, medios de comunicación y formación de los profesionales del futuro	69
Santiago Tejedor Calvo y Stephanie Vick Saurí	
Inteligencia artificial generativa y creatividad en marketing: casos y aprendizajes. El caso mIA en Mahou San Miguel como ejemplo de innovación aplicada	89
María Lourdes Cárdenes Alonso	
De lo real al simulacro de la imagen expandida: fotografía digital e inteligencia artificial	105
Pedro Vicente-Mullor	
Nuevos retos para la comunicación visual global	123
Pilar Irala Hortal	
¿Por qué y cómo enseñar a dibujar a la inteligencia artificial y qué aprendemos de esto?	139
Ricardo Marín Viadel	
Narrar el método: escritura situada de la creación artística y la investigación asistida por IA	159
Javier Albar Mansoa	

Más allá de la originalidad: cómo los algoritmos generativos pueden enriquecer la interpretación de colecciones de imágenes.	179
Pilar Rosado Rodrigo	
<i>Machine Biography</i> como gemelo digital humano: exploraciones artísticas de la identidad predictiva en la era de los datos conductuales.....	201
Diego Díaz García, Clara Boj Tovar y Diego Pérez-Liébana	
El círculo encantado: imaginación, autoría y verdad en el arte con inteligencia artificial	227
Tomás Zarza Núñez	
Del trazo plegado al dibujo algorítmico en la convergencia de la realidad virtual y la inteligencia artificial	247
Borja Jaume Pérez	
Color e IA: número y lenguaje.....	267
Blanca Fernández Quesada	
Imaginación aumentada: el proceso creativo en la era de la inteligencia artificial	279
Denica Veselinova Sabeva y Sofia Bayona Beriso	
De afecciones a sujeciones. Formas de darse la IA a través de las prácticas artísticas	299
Aissa Santiso	
Epílogo: <i>Apocalípticas e integradas ante la IA: Siete propuestas desde la creación artística</i>	315
María de Iracheta Martín y Jesús Ruiz Bago	

Narrar el método: escritura situada de la creación artística y la investigación asistida por IA

Javier Albar Mansoa

Universidad Complutense de Madrid

Introducción

En los contextos de formación superior en arte, cada vez adquiere más relevancia el estudio del proceso creativo como objeto de investigación en sí mismo. Ya no se concibe únicamente como una etapa previa a la obra final, ni como una serie de decisiones técnicas orientadas a un resultado. Hoy se entiende el proceso de creación como un espacio de pensamiento, exploración y producción de conocimiento¹. En consecuencia, cuando hablamos de *método* en el arte, no aludimos a protocolos fijos ni a fórmulas replicables, sino a una práctica subjetiva, situada y en constante transformación, cuya investigación requiere atender a los modos en que los propios artistas lo relatan, interpretan y problematizan².

En este ámbito, la presente investigación se enmarca en la Investigación-Creación —también llamada *Research-Creation* o investigación basada en la práctica artística—, situada dentro del marco más amplio de la Investigación Basada en las Artes (*Arts-Based Research*)³. Este enfoque entiende que la producción creativa no solo es objeto de estudio, sino también una vía para generar conocimiento.

¹ Sullivan, 2005; Barrett y Bolt, 2007.

² Borgdorff, 2012.

³ Eisner, 1997; Barone y Eisner, 2012; Chapman y Sawchuk, 2012; Borgdorff, 2012; Candy y Edmonds, 2018.

Desde esta perspectiva, crear y reflexionar forman parte de un mismo proceso: la obra, la acción o la experiencia artística actúan a la vez como medio de indagación —explorando preguntas, hipótesis o problemáticas— y como forma de resultado, donde el conocimiento se comunica no sólo a través del texto académico, sino también mediante la materialidad y la experiencia que la obra encarna. Este planteamiento desplaza el énfasis de *investigar sobre el arte* hacia *investigar desde el arte*, reconociendo que los materiales, gestos y decisiones creativas participan activamente en la construcción del saber, un saber que con frecuencia es situado, encarnado y experiencial.

Este capítulo surge de una práctica pedagógica desarrollada en la asignatura de *Investigación y teoría en Bellas Artes* en el Máster en Investigación en Arte y Creación (MIAC), que se imparte en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. En ella, se propuso al alumnado redactar un relato en primera persona sobre su proceso creativo. La consigna no buscaba una descripción técnica ni una justificación teórica externa, sino una exploración personal y crítica sobre cómo se construye el propio hacer: cómo se decide, se duda o se persevera; qué materiales, imágenes o afectos inciden en las elecciones; cómo se reconoce o inventa un camino. La escritura se planteó, así, como una forma de pensamiento que articula el conocimiento tácito de la práctica artística⁴ y permite visibilizar operaciones de proceso que habitualmente quedan fuera de los discursos académicos.

A partir de este corpus de relatos de proceso —escritos íntegramente por el alumnado sin apoyo tecnológico—, se llevó a cabo por parte del investigador una experiencia exploratoria de análisis asistido por IA, concretamente mediante modelos de lenguaje como GPT⁵. En este caso, la IA no intervino en la producción de los

⁴ Richardson, 1994; Barrett y Bolt, 2007.

⁵ Crawford y Paglen, 2021; Albar-Mansoa, 2024.

textos, sino que se utilizó únicamente en la fase analítica, como apoyo en la lectura inicial, la agrupación temática y la detección de recurrencias lingüísticas. El propósito no fue automatizar el análisis ni sustituir el juicio interpretativo, sino ampliar la mirada, organizar el material y sugerir posibles líneas de sentido a partir de patrones emergentes.

El trabajo se sitúa, por tanto, en la confluencia de tres dimensiones: el método en la creación artística entendido como construcción singular; la escritura en primera persona como práctica de investigación; y la inteligencia artificial como tecnología emergente en el análisis cualitativo de los resultados. Desde esta articulación, se propone un modelo preliminar de lectura de los relatos de proceso que permita identificar estructuras narrativas, formas de indagación y modos de pensamiento crítico en el contexto de la educación artística superior. Lejos de buscar homogeneizar discursos o estandarizar métodos, se apuesta por valorar la diversidad como una riqueza epistémica y pedagógica, y por abrir una reflexión crítica sobre el papel de las tecnologías algorítmicas en la investigación y la producción de conocimiento en las artes.

En este marco se formula la pregunta que orienta este capítulo: ¿Es posible detectar patrones de proceso emergentes a partir de relatos personales de creación mediante un análisis cualitativo asistido por IA?

Este capítulo persigue, en definitiva, un doble objetivo: en primer lugar, fomentar en el alumnado una reflexión contextualizada sobre sus procesos de creación artística mediante la escritura como herramienta de pensamiento; en segundo lugar, explorar el potencial de los relatos personales como material analítico para identificar patrones emergentes con el apoyo de herramientas de IA. La propuesta articula pedagogía, escritura y tecnología en una forma de lectura relacional y crítica de los modos de investigar y crear en arte.

Marco teórico

El método en la creación artística: entre la experiencia personal y el lugar donde se crea

El método en la creación artística se caracteriza por su singularidad y por la imposibilidad de reducirlo a esquemas prefijados. Cada proceso creativo se configura como un territorio en construcción, en el que las decisiones se toman en diálogo con la experiencia, los materiales y el contexto. En este sentido, la práctica artística puede entenderse como una forma relacional de conocimiento, donde lo metodológico no se reduce a un procedimiento replicable, sino que emerge como una relación viva con el hacer.

Tim Ingold (2013) propone pensar la práctica artística como un caminar sin mapa: un recorrido que se despliega a medida que se avanza, siguiendo una lógica exploratoria más que planificada. Esta concepción se conecta con la idea de André Lepecki (2016), quien plantea que la agencia no se encuentra únicamente en el artista como individuo, sino que se distribuye entre el cuerpo, los materiales, las herramientas y el entorno. La noción de “agencia distribuida” visibiliza cómo los gestos creativos no son actos aislados de voluntad, sino el resultado de una red de interacciones en la que participan elementos humanos y no humanos. En continuidad con estas perspectivas, Graeme Sullivan (2010) entiende la investigación en artes como un *proceso dinámico* en el que teoría y práctica se entrelazan, generando conocimiento a través de la experimentación, la reflexión y la acción.

Integrar estas tres propuestas permite pensar el método artístico como un entramado de relaciones y no como una secuencia lineal de pasos. De Ingold se recoge la idea de apertura y deriva; de Lepecki, la importancia de reconocer la agencia de los materiales y del contexto; y de Sullivan, la dimensión epistémica de la práctica como productora de conocimiento. Juntas, estas miradas configuran un marco que legitima la creación artística como un modo de indagación complejo, abierto y situado, en el que el método se construye mientras se hace.

Desde estos enfoques, los relatos personales sobre el proceso creativo se convierten en una fuente valiosa para explorar cómo se piensa y se vive el *método* en el arte. No se trata de imponer patrones externos, sino de indagar cómo los artistas nombran, organizan y narran su hacer, y de identificar, en esos relatos, posibles recurrencias, estructuras narrativas o decisiones que reflejen formas compartidas de aproximarse a la creación. En esta lectura, los relatos no solo documentan un proceso, sino que funcionan como *dispositivos metodológicos* en sí mismos, cargados de gestos, afectos y decisiones que configuran conocimiento en acto.

Escritura en primera persona y relato de proceso como forma de conocimiento

La escritura en primera persona se ha consolidado en las últimas décadas como una práctica de investigación en artes y ciencias sociales que permite visibilizar la subjetividad y el carácter situado del conocimiento. Frente a la aspiración de objetividad impersonal propia de ciertos modelos científicos, esta modalidad de escritura reconoce que el investigador o la investigadora está implicado/a en lo que estudia y que su voz, experiencia y afectos forman parte del proceso de producción de saber.

Norman Denzin (2003) y Laurel Richardson (1994) han defendido la escritura como un modo de indagación (*writing as a method of inquiry*), subrayando que escribir no es solo una forma de comunicar resultados, sino también un proceso que transforma la comprensión de aquello que se investiga. Desde esta perspectiva, el texto no es un contenedor de datos, sino un espacio de experimentación donde se ponen en juego nuevas formas de pensar, sentir y narrar. En el campo de la investigación en artes, esta concepción ha sido reforzada por propuestas como la de Estelle Barrett y Barbara Bolt (2007), quienes entienden la escritura como un dispositivo capaz de articular el conocimiento tácito de la práctica artística, haciendo visible lo que habitualmente permanece oculto o fragmentario.

La escritura en primera persona abre, además, un terreno fértil para explorar la dimensión narrativa de la investigación. Los relatos personales no se limitan a registrar un proceso, sino que despliegan un modo de ordenar la experiencia, de otorgar sentido a lo vivido y de configurar memoria. En este sentido, narrar el proceso creativo implica también inventar un lenguaje para describir decisiones, dudas, intuiciones y hallazgos. Se trata de un lenguaje que no responde a protocolos fijos, sino que se reinventa en cada relato, a partir de la experiencia subjetiva de quien escribe.

Este énfasis en la narratividad se vincula con la Investigación Basada en las Artes, que entiende el conocimiento como encarnado, situado y performativo⁶. En este marco, la escritura no se limita a representar el proceso artístico, sino que lo prolonga y lo reconfigura, convirtiéndose en una forma de práctica artística en sí misma. Así, los relatos en primera persona operan como laboratorios metodológicos, donde se ensayan formas de conocimiento que combinan lo reflexivo, lo estético y lo experiencial.

Herramientas de inteligencia artificial en investigación cualitativa

En los últimos años, los modelos de lenguaje de gran escala, como GPT (Generative Pre-trained Transformer), han abierto un campo emergente para el análisis de datos cualitativos. Aunque concebidos originalmente para la generación automática de texto, han mostrado una notable capacidad para identificar patrones lingüísticos, sugerir agrupaciones temáticas y organizar grandes volúmenes de información. Su incorporación en investigación social y educativa todavía es incipiente, pero ya comienza a suscitar interés en el marco de los métodos digitales y los estudios culturales.

Diversos autores han subrayado, sin embargo, la necesidad de aproximarse a estas herramientas con cautela crítica. Broussard (2023) re-

⁶ Barone y Eisner, 2012; Leavy, 2018.

cuerda que estos modelos no comprenden el lenguaje en un sentido humano, sino que operan mediante asociaciones estadísticas derivadas de sus datos de entrenamiento. Por ello, sus aportaciones deben entenderse como apoyos exploratorios y no como sustitutos del juicio interpretativo. De modo similar, Catherine D'Ignazio y Lauren Klein (2020), desde el enfoque del *data feminism*, insisten en que el uso de tecnologías de análisis de datos requiere una mirada situada, consciente de los sesgos, condiciones de producción y efectos en la construcción del conocimiento.

En este marco, la aplicación de GPT en investigación cualitativa puede concebirse como un ensayo metodológico híbrido, que pone en diálogo lo humano y lo algorítmico. No se trata de automatizar el análisis, sino de incorporar una lente complementaria que permita ordenar materiales dispersos o señalar recurrencias que luego son interpretadas críticamente por el investigador.

Descripción de la práctica pedagógica y corpus

La práctica se desarrolló en la asignatura *Investigación y teoría en Bellas Artes*. Se propuso al alumnado redactar un relato en primera persona sobre su propio proceso de creación, entendiendo la escritura no como un ejercicio técnico ni como una justificación externa, sino como un medio de exploración crítica de su hacer artístico.

El énfasis estuvo en atender cómo se toman decisiones, se dudan o se reformulan caminos, así como en reconocer qué materiales, imágenes o afectos inciden en el proceso. La escritura se planteó como una forma de pensamiento en acción⁷, capaz de visibilizar dimensiones del trabajo creador que rara vez emergen en discursos académicos convencionales.

⁷ Richardson, 1994; Barrett y Bolt, 2007.

El corpus resultante —40 relatos breves en primera persona— constituye tanto un ejercicio pedagógico como un material de análisis. Más allá de describir trayectorias artísticas, los textos permiten indagar cómo se nombra, organiza y reflexiona la práctica desde dentro, revelando lógicas de proceso que no suelen registrarse en formatos estandarizados.

De este modo, los relatos se conciben aquí no solo como producciones narrativas del alumnado, sino como dispositivos de exploración que abren la posibilidad de explorar patrones y formas compartidas de aproximarse a la creación. Esta doble dimensión —pedagógica y analítica— justifica su uso como punto de partida para el análisis que se presenta en los apartados siguientes.

Método: análisis temático inductivo asistido por IA

El análisis de los 40 relatos elaborados por el alumnado del Máster en Investigación en Arte y Creación (MIAC) se abordó desde un enfoque cualitativo, inductivo y contextualizado, en diálogo con herramientas de inteligencia artificial generativa. La IA se utilizó como apoyo en las fases iniciales de agrupamiento temático y detección de patrones lingüísticos, no con fines automatizadores, sino para ampliar la lectura humana y favorecer la emergencia de regularidades narrativas, metáforas recurrentes y estructuras implícitas.

Se optó por un análisis temático inductivo, siguiendo el planteamiento de Braun y Clarke (2006, 2021), que parte de los datos para construir significados sin imponer marcos teóricos previos. Esta elección responde a la naturaleza subjetiva, performativa y encarnada de los relatos en primera persona, donde las formas de narrar son inseparables de los modos de conocer, crear e investigar.

Enfoque general del análisis

Más que una técnica clasificatoria, el análisis temático se concibió como un proceso interpretativo y constructivo, que articula tres momentos: la codificación de fragmentos significativos, la generación de

temas y la elaboración narrativa de sentido. Desde esta perspectiva, el análisis se orientó según una lógica abductiva⁸, en la que las interpretaciones emergen en un vaivén constante entre los datos y las intuiciones del investigador, posibilitando la construcción de hipótesis abiertas y sensibles a la complejidad del material.

Se mantuvo una actitud de escucha activa hacia los textos, reconociendo tanto su carácter autorreflexivo como su potencial epistémico. La escritura de los relatos se entendió como una forma de pensamiento en acción⁹ y como una práctica de conocimiento situada en el marco de la creación artística¹⁰. En este sentido, los relatos no fueron tratados como simples descripciones de procesos, sino como dispositivos metodológicos en sí mismos, cargados de decisiones, afectos y estructuras de sentido que el análisis buscó visibilizar y articular.

Fases del análisis

El análisis se estructuró en tres fases sucesivas, que combinaron procedimientos cualitativos clásicos con el apoyo exploratorio de la inteligencia artificial generativa:

1º Lectura exploratoria y codificación inicial

- Se realizó una primera lectura abierta de los relatos, identificando fragmentos vinculados con decisiones, materiales, afectos o gestos que organizaban la práctica artística.
- Paralelamente, GPT se utilizó para señalar palabras y expresiones recurrentes en los relatos, lo que permitió esbozar agrupaciones temáticas iniciales. Estas sugerencias funcionaron únicamente como esquemas provisionales de análisis, siempre revisadas y reinterpretadas críticamente por el investigador.

8. Peirce, 1903.

9. Richardson, 1994.

10. Barrett y Bolt, 2007.

2º Agrupamiento temático y construcción de categorías

- A partir de las codificaciones iniciales se organizaron temas emergentes, como la temporalidad del proceso, la relación con los materiales, la gestión de la incertidumbre y las tensiones éticas.
- La IA sugirió posibles asociaciones adicionales, que fueron evaluadas en su pertinencia y consistencia contextual por el investigador.

3º Elaboración narrativa y síntesis interpretativa

- Los temas se articularon en una narrativa de conjunto que permitió visibilizar tanto las singularidades de cada relato como los patrones compartidos.
- Esta síntesis no buscó homogeneizar los textos, sino mostrar la pluralidad de modos de habitar el proceso creativo, subrayando cómo cada relato despliega un saber encarnado y situado.

Procedimiento de análisis

El procedimiento analítico combinó lecturas iterativas, generación de códigos y contrastación constante con los relatos originales. El proceso se desarrolló de manera circular, de modo que los hallazgos provisionales eran revisados a la luz de nuevas lecturas y contrastados con las intuiciones interpretativas del investigador.

El uso de la IA se limitó a las fases iniciales de exploración, donde su capacidad para detectar recurrencias y agrupar fragmentos textuales permitió abrir líneas de indagación. No obstante, las decisiones sobre la relevancia de cada categoría y la construcción final de los temas correspondieron exclusivamente al análisis humano.

De este modo, el procedimiento buscó garantizar un equilibrio entre apertura exploratoria —favorecida por el apoyo algorítmico— y res-

ponsabilidad interpretativa, anclada en la lectura situada y en la sensibilidad fenomenológica hacia los relatos.

Consideraciones éticas y epistémicas

La incorporación de la IA al análisis se planteó como una metodología experimental que debía atender tanto a sus potencialidades como a sus límites. En ningún caso la herramienta intervino en la escritura de los relatos, que fueron producidos íntegramente por el alumnado, ni sustituyó el juicio interpretativo del investigador.

Desde una perspectiva ética, se garantizó la autoría y autonomía de las narraciones, evitando cualquier forma de apropiación tecnológica del proceso creativo. Epistemológicamente, se reconoció que el uso de modelos de lenguaje no puede generar interpretaciones por sí mismo, sino únicamente sugerencias que requieren ser contextualizadas y valoradas críticamente.

Este posicionamiento permitió concebir la IA como un asistente exploratorio, más que como un analista autónomo, manteniendo el compromiso con una investigación situada, encarnada y respetuosa con la subjetividad del material narrativo.

Análisis temático inductivo de los relatos de creación artística

El análisis temático inductivo de los 40 relatos metodológicos escritos por el alumnado ha permitido identificar un conjunto de temas recurrentes que configuran modos singulares —pero interrelacionados— de entender el método en la creación artística. Lejos de reflejar estructuras lineales o esquemas fijos, estos temas revelan procesos subjetivos, orgánicos y situados, donde la agencia del artista se despliega en diálogo con materiales, afectos, contextos y ritmos internos.

A continuación, se presentan los principales temas emergentes, acompañados de fragmentos representativos que ilustran la riqueza de las narrativas.

El método como deriva: caminar, errar, dejarse llevar

Uno de los temas más frecuentes en los relatos es la concepción del proceso metodológico como una deriva no planificada, donde el sentido se construye en el camino, a partir del encuentro, la duda y el accidente. El método se asocia aquí a una lógica de exploración abierta, más que a una planificación previa.

“Empiezo sin saber muy bien a dónde voy. Dibujo, camino, me pierdo un poco. A veces aparece algo, pero no sé si es parte del proceso o solo ruido. Confío en que algo me guíe desde dentro del hacer.”

Esta forma de narrar se acompaña a menudo de metáforas espaciales y corporales como *navegar, perderse, trazar un mapa mientras se camina, o construir un puente al tiempo que se cruza.*

La relación con los materiales como diálogo metodológico

Muchos relatos articulan el método no desde decisiones formales o conceptuales previas, sino desde la interacción afectiva y sensible con los materiales. La creación se describe como un diálogo entre el cuerpo y la materia, donde el sentido emerge del contacto, la manipulación y la escucha atenta a las cualidades de los objetos.

“No soy yo quien decide qué hacer con el barro. Es él quien me dice por dónde ir. Al tocarlo, al romperlo sin querer, me obliga a repensar. A veces me lleva a lugares que no imaginaba.”

Este enfoque remite a la noción de agencia distribuida (Lepecki, 2016) y a formas de conocimiento háptico, implícito, que desafían las lógicas representacionales del pensamiento académico.

El afecto como brújula metodológica

Otro tema central es el papel de las emociones, estados de ánimo y resonancias afectivas como motor de las decisiones metodológicas. La

creación aparece vinculada a lo íntimo, lo biográfico, lo vulnerable. El método no se decide racionalmente, sino que *se siente*.

“No podía seguir con esa obra, aunque estaba ‘bien’. Había algo que no me movía por dentro. Entonces volví al diario, al archivo de mi infancia, y entendí que tenía que empezar de nuevo, desde ahí.”

Aquí, el proceso metodológico no solo implica acción técnica, sino escucha emocional, memoria encarnada y transformación personal.

El error, la interrupción y la duda como fuerzas metodológicas

Numerosos relatos señalan cómo el error, el fracaso o el estancamiento actúan como momentos claves en la construcción del método. Lejos de ser obstáculos, estos momentos son narrados como puntos de inflexión que obligan a redefinir el camino.

“Cuando la pieza se rompió pensé que todo se había perdido. Pero al mirar los restos, vi una forma que me pareció más honesta que la original. Desde ahí empecé a trabajar con fragmentos.”

Este tema pone en valor una lógica abductiva (Peirce), donde la interpretación emerge ante lo inesperado, lo fallido o lo no planificado.

La escritura como herramienta de pensamiento y método

Un hallazgo transversal del análisis fue el reconocimiento por parte del alumnado de la escritura como parte activa de su proceso metodológico. La tarea de redactar el relato no se percibió solo como una instancia evaluativa, sino como un momento de comprensión, de ordenamiento del pensamiento, y en muchos casos, de revelación.

“Al escribir este texto me di cuenta de cosas que no había pensado mientras trabajaba. Ponerlo en palabras me ayudó a ver conexiones, a entender por qué había hecho ciertas cosas.”

Este fenómeno refuerza la tesis de que la escritura en primera persona no es únicamente un medio de comunicación, sino una práctica epistémica en sí misma¹¹.

Patrones narrativos y metáforas recurrentes

Más allá de los temas explícitos, el uso de la IA permitió detectar un repertorio de metáforas que se repiten con cierta frecuencia y que estructuran el modo en que el alumnado concibe su proceso. Algunas de las más destacadas fueron:

- El viaje: *“camino”, “ruta”, “travesía”, “deriva”*.
- El cuerpo: *“escuchar al cuerpo”, “hacer con las manos”, “la obra me atraviesa”*.
- La materia viva: *“el barro habla”, “la tela me responde”, “los objetos me guían”*.
- La arqueología personal: *“excavar la memoria”, “desenterrar imágenes”, “buscar en el archivo emocional”*.

Estas metáforas no son simples adornos lingüísticos: son estructuras cognitivas que dan forma al pensamiento metodológico del alumnado.

En conjunto, el análisis temático revela una constelación de modos de hacer que, sin constituir un método único o prescriptivo, delinean una ecología de prácticas metodológicas propias de la investigación en arte. La IA, en este proceso, ha operado como un dispositivo de amplificación, capaz de señalar recurrencias y patrones que, al ser retomados desde una lectura situada, se convierten en claves interpretativas valiosas. Sin embargo, es el posicionamiento crítico del investigador y su implicación con el contexto lo que permite transformar esos patrones en conocimiento significativo.

¹¹ Richardson, 1994; Springgay y Irwin, 2008.

Discusión: hacia una comprensión expandida del método artístico

Los relatos analizados permiten visibilizar una comprensión expandida del método en la creación artística, alejada de concepciones normativas o estandarizadas. En lugar de responder a estructuras rígidas, el método se despliega como experiencia contextualizada y encarnada, vinculada a un modo de habitar la práctica que desborda cualquier formato predefinido. Más que un procedimiento replicable, se configura como una pluralidad de modos de hacer que desafían las lógicas técnico-instrumentales dominantes en la investigación académica.

En este corpus, la noción de método se encarna en gestos concretos: caminar, dialogar, archivar, bordar, olvidar, improvisar. Son acciones que organizan el proceso creativo sin ajustarse necesariamente a un plan previo. Lo metodológico en las artes se define menos por una secuencia de pasos que por una disposición experimental abierta a lo que emerge. La creación se aproxima así a una práctica abductiva: no parte de hipótesis predefinidas, sino que produce conocimiento desde el asombro, la deriva o el hallazgo. La IA generativa contribuyó a identificar recurrencias y patrones desde una mirada externa, pero fue el análisis humano el que situó los hallazgos en un horizonte fenomenológico y experiencial.

Estos resultados coinciden con planteamientos de la Investigación Basada en las Artes, que defienden una epistemología encarnada y performativa¹². El conocimiento no se separa de la experiencia estética ni se reduce a datos objetivables: se produce en el acto mismo de hacer arte. Por ello, los relatos no son simples descripciones, sino artefactos narrativos que condensan modos de habitar el proceso, formas de atención y compromisos éticos con el contexto.

En coherencia con esta perspectiva, el método artístico se presenta como flexible, afectivo y autorreflexivo, más próximo a lo que Haraway

¹². Springgay et al., 2005; Leavy, 2018; Hernández-Hernández, 2008.

(1988) denomina una *epistemología situada* que a cualquier intento de formalización universal. Lo que se pone en juego no es una técnica, sino una relación con el mundo: un investigar que piensa desde el cuerpo, la materia y los afectos. Este carácter contextualizado permite al arte funcionar como forma de pensamiento, como indagación en lo real, como método que no se limita a ilustrar lo conocido, sino que colabora en su producción.

Además, los relatos ponen de relieve una dimensión ética: las formas en que los artistas-investigadores se relacionan con contextos, materiales y comunidades. Lejos de una neutralidad metodológica, las decisiones creativas están cargadas de responsabilidad. Muchos textos abordan tensiones en torno a la apropiación cultural, el consentimiento, la representación del dolor o el compromiso con lo colectivo. El análisis temático permitió visibilizar estas cuestiones, mostrando que lo ético y lo político forman parte del propio método.

En suma, la discusión propone comprender el método artístico no como protocolo, sino como *pensamiento en acción*. Los relatos, apoyados por IA en su tratamiento analítico, contribuyen a reconfigurar cómo se entiende la producción de conocimiento en las prácticas contemporáneas. Esta comprensión expandida tiene implicaciones para la docencia y la investigación: invita a diseñar contextos pedagógicos que valoren la incertidumbre, el riesgo y la pluralidad de ritmos, y a construir marcos institucionales que reconozcan estos modos de saber.

Conclusiones

El análisis de los relatos metodológicos confirma que el método en la creación artística no puede entenderse como un protocolo replicable, sino como una *práctica situada, flexible y abierta a la emergencia*. La escritura en primera persona permitió al alumnado visibilizar procesos tácitos y articular una reflexión crítica sobre su propio hacer, mostrando

que las decisiones creativas son también decisiones de conocimiento y de ética.

El uso de la inteligencia artificial generativa, en particular GPT, demostró ser útil en las fases iniciales del análisis temático al señalar recurrencias y patrones, siempre subordinado al juicio interpretativo humano. Esta experiencia muestra que la IA no sustituye la lectura crítica, pero puede funcionar como apoyo metodológico para ampliar la mirada sobre materiales narrativos complejos.

En conjunto, los hallazgos refuerzan la pertinencia de la Investigación-Creación como vía de producción de conocimiento transversal, capaz de generar aportes tanto en el ámbito artístico como en las ciencias sociales y humanidades. Este carácter híbrido resulta especialmente relevante en un contexto académico que demanda metodologías sensibles a la complejidad, críticas con los discursos dominantes y abiertas a integrar creación, reflexión y tecnología en un mismo proceso investigativo.

Referencias bibliográficas

- Albar-Mansoa, P. J. y Ranilla Rodríguez, M. (2024). "La interacción con ChatGPT en el análisis de un texto crítico de arte". *Revista de Humanidades*, (53), 61-84. <https://revistas.uned.es/index.php/rdh/article/view/40253> Recuperado el 1 de diciembre de 2025.
- Barone, T., y Eisner, E. W. (2012). *Arts-based research*. Thousand Oaks, CA: SAGE. <https://n9.cl/tbafd> Recuperado el 20 de julio de 2025.
- Barrett, E., y Bolt, B. (2007). *Practice as Research: Approaches to Creative Arts Enquiry*. I.B. Tauris. <https://n9.cl/3g9sh> Recuperado el 24 de julio de 2025.
- Borgdorff, H. (2012). *The conflict of the faculties: Perspectives on artistic research and academia*. Leiden University Press. <https://n9.cl/wt283z> Recuperado el 25 de julio de 2025.
- Braun, V., y Clarke, V. (2006). "Using thematic analysis in psychology". *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp0630a> Recuperado el 1 de diciembre de 2025.

- Braun, V., y Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE. <https://n9.cl/ush8i> Recuperado el 12 de agosto de 2025.
- Broussard, M. (2018). *Artificial Unintelligence: How Computers Misunderstand the World*. MIT Press. <https://n9.cl/sek9s> Recuperado el 25 de julio de 2025.
- Candy, L., y Edmonds, E. A. (2018). "Practice-Based Research in the Creative Arts: Foundations and Futures from the Front Line". *Leonardo*, 51(1), 63-69. https://doi.org/10.1162/LEON_a_01471 Recuperado el 1 de diciembre de 2025.
- Chapman, O., y Sawchuk, K. (2012). "Research-Creation: Interventions, Analysis and 'Family Resemblances'". *Canadian Journal of Communication*, 37, 5-26. <https://doi.org/10.22230/cjc.2012v37n1a2489> Recuperado el 1 de diciembre de 2025.
- Crawford, K., y Paglen, T. (2021). "Excavating AI: The politics of images in machine learning training sets". *AI and Society*, 36(4), 1-12. <https://doi.org/10.1007/s00146-021-01162-8> Recuperado el 1 de diciembre de 2025.
- D'Ignazio, C., y Klein, L. F. (2020). *Data Feminism*. MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/11805.001.0001> Recuperado el 1 de diciembre de 2025.
- Eisner, E. W. (1997). "The promise and perils of alternative forms of data representation". *Educational Researcher*, 26(6), 4-10. <https://doi.org/10.3102/0013189X026006004> Recuperado el 1 de diciembre de 2025.
- Haraway, D. (1988). "Situated knowledges: The science question in feminism and the privilege of partial perspective". *Feminist Studies*, 14(3), 575-599. <https://doi.org/10.2307/3178066> Recuperado el 1 de diciembre de 2025.
- Hernández-Hernández, F. (2008). "La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación". *Educatio Siglo XXI*, 26, 85-118. <https://revistas.um.es/educatio/article/view/46641/44671> Recuperado el 28 de julio de 2025.
- Ingold, T. (2013). *Making: Anthropology, Archaeology, Art and Architecture*. Routledge. <https://n9.cl/j4pet> Recuperado el 23 de julio de 2025.
- Leavy, P. (2018). *Handbook of arts-based research*. Guilford Press. <https://n9.cl/5qj85> Recuperado el 10 de agosto de 2025.

- Lepecki, A. (2016). *Singularities: Dance in the age of performance*. Routledge. <https://n9.cl/sls5m4> Recuperado el 25 de julio de 2025.
- Peirce, C. S. (1903). "Pragmatism and abduction". *The essential Peirce: Selected philosophical writings*. <https://www.textlog.de/7620.html> Recuperado el 1 de diciembre de 2025.
- Richardson, L. (1994). "Writing: A method of inquiry". *Handbook of Qualitative Research*. SAGE. <https://n9.cl/ppiyv> Recuperado el 26 de julio de 2025.
- Springgay, S., Irwin, R. L., y Kind, S. W. (2005). "A/r/tography as Living Inquiry Through Art and Text". *Qualitative Inquiry*, 11(6), 897–912. <https://doi.org/10.1177/1077800405280696> Recuperado el 1 de diciembre de 2025.
- Springgay, S., y Irwin, R. (2008). "A/r/tography as Living Inquiry: Arts-Based Methods and Practices". Sense Publishers.
- Sullivan, G. (2005). *Art Practice as Research: Inquiry in the Visual Arts*. Sage Publications. <https://www.jstor.org/stable/20715387> Recuperado el 20 de julio de 2025.