

IDENTIDADES

Exposição de Retratos de Professores

Autorretratos entre Arte e Educação

12 de Janeiro a 30 de Março de 2024
Curadoria Ana Barbero & Teresa Eça
Org. Centro de Arte Contemporânea Quinta da Cruz; APECV e Grupo ESCÓPIC@: Cultura Visual, Práticas Artísticas y Mundo Digital Grupo de Investigação UNIR

Textos: Ana Maria Barbero, Teresa Eça
Maquetación: Edurne Núñez
Publicado por: Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual -APECV

ISBN: 978-989-53764-5-2

APECV

Esta publicación es parte del proyecto Creación del Material Didáctico Interactivo y Creativo ART.LINE para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico como bases de la alfabetización visual y digital en los alumnos de educación primaria (H24-006-I), financiada por la convocatoria del Programa Propio de Inversiones Estratégicas para el Desarrollo de Capacidades de Investigación y Transferencia (Programa Incentiva) del Instituto de Investigación, Transferencia e Innovación (ITEI) del Vicerrectorado de Transferencia de la Universidad Internacional de la Rioja.

IDENTIDADES

Exposição 'Auto-retratos de Profesores'

ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES DE
EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL

MUNICÍPIO DE
VISEU

QUINTA
DA CRUZ
CENTRO DE ARTE CONTEMPORÂNEA

unir LA UNIVERSIDAD
EN INTERNET

GRUPO DE
INVESTIGACIÓN **ESCÓPIC@**

Exposição de fotografia digital de auto-retratos de professores de Artes Visuais. A primeira edição desta exposição foi organizada pela Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual (APECV), com a curadoria de Ana Barbero em 2014. Nesta segunda edição integram-se as obras de 2014 com outros autorretratos digitais realizados em 2023 com recurso da inteligência artificial. As obras seleccionadas pelas curadoras Ana Barbero e Teresa Eça refletem sobre a identidade do professor de artes visuais na educação.

Intersección de IDENTIDADES

Ser profesor, ser artista y ser investigador. Tres dimensiones de la vida humana, tres roles que comparten una profunda conexión con la construcción y expresión de la identidad individual y colectiva.→

La intersección de ser profesor, artista e investigador en el siglo XXI ofrece una oportunidad única para reflexionar sobre la naturaleza fluida y multifacética de la identidad en un mundo cada vez más interconectado. Estos roles no solo se complementan entre sí, sino que también se entrelazan en la búsqueda de un entendimiento más profundo de quiénes somos y cómo nos relacionamos con los demás en un contexto global y diverso.

Sin embargo, a pesar de los avances y desafíos que enfrentamos diariamente, es importante recordar que la identidad sigue siendo un proceso individual y subjetivo que trasciende las limitaciones de cualquier profesión o disciplina. En última instancia, ser profesor, ser artista y ser investigador son solo facetas de una identidad más amplia y compleja que se moldea a través de nuestras experiencias, relaciones y aspiraciones en un mundo en constante cambio. El autorretrato, permite al creador explorar

y evidenciar el yo en busca de respuestas, como imago que traspasa el tiempo, esa identidad individual se transforma en imagen para reflejar un momento de consciencia sobre el ser que representa, ya que, a través de esta forma de representación, el artista reflexiona sobre su yo interior, sus experiencias y su relación con el mundo que lo rodea. Estamos así, ante un proceso de autorreflexión y autoexpresión fundamental para el desarrollo artístico y personal del individuo. Cuando un artista es además profesor -partimos de la base de que todo artista es un investigador en su esencia- y utiliza la inteligencia artificial para crear su autorretrato, se enfrenta a la intersección de su identidad como educador, como creador, como investigador..., así como a las implicaciones éticas y estéticas de la tecnología. Una tecnología que en palabras de Ximo Lizana puede ser entendida "como una prótesis, es decir, como todo lo que "amplifica" al ser humano y lo "libra" de sus limitaciones orgánica proyectando su extensión hacia una nueva realidad líquida" (2017, p.97)

El uso de la inteligencia artificial (IA) para crear autorretratos añade una dimensión interesante a esta exploración de las identidades, dado que estas herramientas nos ofrecen nuevas posibilidades de expresión

artística que permiten explorar y expandir los horizontes creativos. De esta forma, la IA puede ser utilizada como una herramienta para amplificar la creatividad y la expresión artística del profesor artista.

Por otro lado, la introducción de la inteligencia artificial en el proceso creativo añade una capa adicional de complejidad al concepto de identidad donde un autorretrato creado con la ayuda de la inteligencia artificial, además de entenderse como una expresión de la identidad del artista en un mundo donde la tecnología tiene cada vez más peso, también plantea interrogantes sobre la naturaleza cambiante del arte, la creatividad y la identidad en una sociedad digital.

Como señalamos, el uso de programas generativos de imagen basados en la IA puede ampliar las posibilidades creativas del artista y abrir nuevas formas de explorar y expresar su identidad dado que estos programas pueden generar imágenes que van más allá de las limitaciones de la percepción humana y ofrecer nuevas perspectivas sobre la identidad del artista. En este contexto, el uso de la IA levanta no sólo preocupaciones sobre la autenticidad y la originalidad del trabajo, sino que plantea preguntas intere-

santes sobre la relación entre la identidad del artista y la tecnología.

Es decir, partiendo de la base de que IA puede ayudar a explorar nuevas técnicas y estilos artísticos, a experimentar con diferentes enfoques creativos y a expandir nuestros horizontes artísticos, el uso de la inteligencia artificial también plantea desafíos y dilemas éticos. ¿Hasta qué punto el autorretrato generado por la IA refleja la identidad y la visión del profesor artista? ¿Es el resultado final una representación fiel o una interpretación subjetiva de su identidad por parte del algoritmo? Y, si la esencia de la creatividad es “una predisposición a hacer el loco, a jugar con el absurdo, para someter más tarde el chorro de ideas a un severo juicio crítico” (p. 483), como afirmaba Alvin Toffler en su obra *El “Shock” del futuro* (1971): ¿Qué papel juega la creatividad humana en el proceso creativo cuando se utiliza la IA como herramienta? ¿Cuál es el papel del artista en el proceso creativo cuando utiliza tecnologías que automatizan parte del proceso de producción? Y por último, la derradeira pregunta: ¿es legítimo considerar como obra de arte un autorretrato generado por un algoritmo de IA?

Estas son apenas algunas de las cuestiones

que han guiado el desafío lanzado a profesores artistas para participar en la exposición IDENTIDADES: Auto-retratos de Profesores. Todos ellos han adoptado técnicas y aplicaciones de generación de imágenes, algunas basadas en IA, para autorrepresentarse de maneras creativas y únicas.

IDENTIDAD (ES) REPRESENTACIÓN

El concepto de identidad con relación al profesor artista investigador, como señalamos anteriormente, implica la intersección de tres roles o facetas importantes en la vida de una persona: la identidad profesional como educador, la identidad artística como creador y la identidad como persona que busca comprender y abordar cuestiones profundas y complejas a través de su arte, ya sea mediante la experimentación con diferentes técnicas, la exploración de temas sociales o políticos, o la investigación de conceptos y teorías relacionadas con su trabajo. En relación con nuestra propuesta, supone en realidad explorar cómo la intersección de estas identidades puede influir en la creación y percepción del autorretrato, especialmente cuando se utiliza la inteligencia artificial (IA) como herramienta creativa e involucra múltiples dimensiones, desde

la intersección entre la tecnología y el arte hasta la reflexión sobre la naturaleza de la identidad en la era digital.

En primer lugar, es importante entender que la identidad es un constructo complejo y multifacético que se ve influenciado por una variedad de factores, incluyendo el contexto cultural, social, histórico y personal. La identidad de un individuo no es estática, sino que está en constante evolución y se construye a través de experiencias, relaciones y procesos de autorreflexión. Identidad significa reconocerse como parte integrante de un cuerpo, un clan, una familia, un grupo, un pueblo, un barrio, una ciudad, una nación, un Estado, un continente o un planeta (Lotman, 1999). El "yo" y los "otros" son las caras de un mismo acto de autococonocimiento que es imposible para uno sin el otro. Por su parte, la identidad cultural puede manifestarse con el uso de objetos familiares (ropa y adornos), con prácticas (lengua, música y danzas), con conocimientos compartidos (valores esperados) y con la interpretación del pasado. La identidad y la identidad cultural son factores fundamentales que sustentan el nexo de los miembros de la comunidad. Ambas dependen de la interacción social (Barbero Franco, 2024) Como decimos, la identidad de un individuo

está compuesta por diversos aspectos que incluyen su profesión, intereses, experiencias personales, valores y creencias. En el caso del profesor artista, esta identidad implica la combinación de su rol como educador, investigador y su expresión artística.

El uso de programas generativos de imagen basados en la IA para crear un autorretrato permite explorar, sin lugar a duda, nuevas formas de expresión artística cuestionando también las nociones tradicionales de autoría y originalidad en el arte. Estos programas, que utilizan algoritmos complejos para generar imágenes a partir de datos y patrones, permiten colaborar con la inteligencia artificial para crear obras que desafían las convenciones establecidas.

Por ejemplo, el profesor puede utilizar algoritmos de IA para generar nuevas ideas, explorar diferentes estilos artísticos o experimentar con técnicas innovadoras.

Al usar la IA para crear su autorretrato, el profesor artista puede reflexionar sobre su identidad personal y profesional, así como sobre el papel que la tecnología juega en su proceso creativo. El uso de aplicaciones de generación de imágenes basadas en IA no solo permite crear autorretratos únicos

y expresivos, sino que también brinda la oportunidad de explorar nuevas técnicas y enfoques artísticos. Estas herramientas fomentan la experimentación y la creatividad, y pueden ser utilizadas tanto con fines personales como educativos. Además, la IA puede ayudar al creativo a descubrir aspectos de su identidad que pueden no ser evidentes a simple vista, o a expresar facetas de su personalidad que pueden ser difíciles de comunicar mediante medios tradicionales, nos referimos a emociones complejas que pueden ser difíciles de expresar con palabras, experiencias de vida y desafíos que han moldeado su personalidad, valores, creencias y principios que subyacentes que guían su proceso creativo, conexiones profundas con el entorno natural, la cultura, la historia o la espiritualidad que influyen en su expresión artística.

De esta forma, es posible abordar el concepto de identidad a través de la integración de la práctica artística y educativa, utilizando la IA como una herramienta para explorar y expresar la identidad o identidades de manera creativa y reflexiva. Y esta es, indudablemente, otra forma de reivindicar su identidad en la sociedad. En un mundo donde el arte y la tecnología a menudo se perciben como entidades separadas, el uso

de la IA en la creación artística desafía esta noción y demuestra que la tecnología puede ser una herramienta poderosa para la expresión humana.

Por otro lado, al integrar la IA en la práctica artística, los profesores artistas no solo están redefiniendo lo que significa ser un artista en la era digital, sino que también están cuestionando las fronteras entre lo humano y lo artificial, entre lo orgánico y lo sintético. Puede decirse que la IA ofrece la oportunidad de explorar nuevas técnicas y enfoques artísticos fomentando la experimentación y la creatividad, y puede ser utilizada tanto con fines personales como educativos en el campo como el arte digital y la creatividad computacional, por ejemplo.

Se trata de que, en lugar de ver la tecnología como una amenaza para nuestra identidad, la abracemos como si de una aliada se tratase, como una forma de reivindicar nuestra identidad y explorar nuevas fronteras en la creación artística. Al integrar la tecnología en la práctica artística, estamos demostrando que la creatividad humana es infinitamente adaptable y que la tecnología puede ser una herramienta poderosa para la expresión personal y la innovación artís-

tica. En este mundo cada vez más digitalizado, nuestra capacidad para adaptarnos y aprovechar las nuevas tecnologías es fundamental por su relevancia y su impacto en la sociedad.

En última instancia, abordar el concepto de identidad con relación al profesor artista que se lanza a experimentar con programas generativos de imagen basados en la IA para crear su autorretrato, supone reflexionar sobre la naturaleza cambiante del arte y la tecnología en la sociedad contemporánea. Es un recordatorio de que la identidad es un fenómeno complejo y fluido que se construye y se reinterpreta constantemente a través de nuestras interacciones con el mundo que nos rodea.

(AI) APLICACIÓN (ES)

Al hablar del cómo tenemos que reflexionar tanto sobre las cuestiones que nos llevan a experimentar con estas nuevas herramientas como sobre su propio funcionamiento y razón de ser.

Entre las razones que pueden llevar a un profesor a utilizar este tipo de herramientas destacamos aquí las palabras de Ana Marques, al explicar la razón de ser de su obra

“Serie de 4 imágenes en IA. Regresando a la naturaleza para enseñar en espacios exteriores”:

El interés de la creación de imágenes con Inteligencia artificial surgió tras la lectura de ciertas experiencias en educación como la publicación Artificial intelligence and art education, greeting (AI+E) = Inteligencia Artificial y educación artística, saludo (IA+EA) de Marín (2023) en la que se crean imágenes de aula, mobiliario y de figuras docentes con un determinado estilo artístico y que consideramos es un excelente recurso para educación artística. Así como de la publicación de Martín (2024) con su artículo que está en fase de publicación en la revista Eikón/Imago titulado La creación artística visual frente a los retos de la inteligencia artificial. automatización creativa y cuestionamientos éticos en él se reflexiona sobre el origen de la herramienta y cómo se puede aplicar. En esta línea también, destacamos también la exposición del 20 Octubre de 2023 de la obra de un artista y educador Paul Raymond con su muestra Blobby, blobby, blobby!! mostrada en la Dead Dog Gallery (Durham, Reino Unido) combina escultura e imágenes a partir del imaginario infantil que luego utiliza para generar nuevo material artístico a partir de la inteligencia

como recurso de forma ingeniosa.

Como se deduce de este comentario, la capacidad de crear imágenes a partir de patrones preexistentes puede resultar estimulante y, al mismo tiempo, desafiante para los artistas, ya que les permite explorar nuevas ideas y conceptos de una manera que antes era impensable.

De esta forma los programas generativos de imagen, a través de una instrucción, pregunta o texto (prompt) realizados o proporcionados por los individuos que interactúan con ellos, proponen diversas traducciones/ transformaciones de estas informaciones en forma de imagen. Corresponde al profesor de decidir qué imagen o imágenes entre todas las generadas la que le represente. De hecho, uno de los aspectos más fascinantes de estos programas es su capacidad para aprender y adaptarse a partir de conjuntos de datos masivos. A través del aprendizaje automático, los algoritmos pueden analizar patrones y tendencias en imágenes existentes para generar nuevas composiciones visuales. Podemos decir que se trata de valiosas herramientas para ampliar el vocabulario visual y explorar nuevas formas de expresión.

Entre las diversas aplicaciones en este ámbito, podemos destacar DeepArt, que utiliza algoritmos de redes neuronales convolucionales (redes neuronales artificiales donde las neuronas artificiales, corresponden a campos receptivos de una manera muy similar a las neuronas en la corteza visual primaria de un cerebro biológico) para transformar imágenes en obras de arte inspiradas en diferentes estilos artísticos. Los profesores artistas pueden cargar una fotografía de sí mismos y aplicar filtros y estilos artísticos para crear autorretratos únicos y sorprendentes. Por ejemplo, podemos transformar una fotografía en un autorretrato estilo cubista o surrealista, explorando nuevas formas de representación visual. Aplicaciones similares utilizadas por los profesores en sus obras para esta propuesta son Dream.ai, GLO:AI Generated Portrait, Pixlr Ai Generator, Adobe Fairfly, Bing, MidJourney, StableDiffusion,...

Una de las aplicaciones más conocidas es DALL-E, desarrollada por OpenAI, que utiliza IA para generar imágenes a partir de descripciones textuales. A través de un texto, una breve descripción de cómo desean ser representados, DALL-E genera una imagen que coincide con esa descripción. Por ejemplo, podemos solicitar una imagen que

nos represente en nuestro taller pintando un cuadro y DALL-E puede crear una representación visual de esa escena basada en la descripción proporcionada.

Además, aplicaciones como Artbreeder y Runway ML permiten experimentar con la generación de imágenes y vídeos (la segunda), mediante la combinación de diferentes elementos visuales y estilos artísticos. Estas plataformas ofrecen herramientas intuitivas que facilitan la exploración y la experimentación creativa, lo que permite a los profesores artistas crear autorrepresentaciones que desafían las convenciones y exploran nuevas formas de expresión visual.

ÚLTIMAS/PRIMERAS CONSIDERACIONES

El uso de programas generativos de imagen basados en la IA para crear autorretratos es tan solo un ejemplo de cómo la tecnología puede influir en la expresión artística y en nuestra comprensión de la identidad. Al explorar estas nuevas formas de creación estamos abriendo nuevos caminos a la creación, expandiendo horizontes y cuestionando las concepciones tradicionales de lo que significa ser profesor, ser artista y en última instancia, por qué no, el ser humano.

Por último, volver a recordar que el abordaje del concepto de identidad con relación al profesor artista y su uso de la inteligencia artificial para crear su autorretrato es un tema complejo que involucra, como hemos querido reflejar en este texto y en las obras presentadas en este catálogo, aspectos personales, profesionales, éticos y estéticos. A medida que la tecnología continúa transformando el campo del arte, es fundamental reflexionar sobre temas como la identidad, la práctica creativa y su relación con la inteligencia artificial en el proceso de creación artística.

Textos: Ana Barbero

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Barbero Franco, A. M. (2024). Savages Destroy Heritage; Free Men And Women Preserve It. En Willis, S.C., Shin, R & Richards (Eds): The Intersectionality of Critical Identities in Art Education (Learning in Art series). InSEA.

Martín, J. (2024). La creación artística visual frente a los retos de la inteligencia artificial. Automatización creativa y cuestionamientos éticos. Monográfico: Las fronteras de la historia del arte y los estudios visuales.

Reflexiones en torno a su objeto de estudio. Revista Eikon/Imago, vol. 13, pp. 1 - 22.

Marín, R. (2023). Artificial intelligence and art education, greeting (AI+E) = Inteligencia Artificial y educación artística, saludo (IA+EA). Editorial Universidad de Granada (EUG).

Lizana, X. (2017). La Intersección entre Arte y Neurociencia en Cultura Inteligente: Análisis de tendencias digitales. Anuario AC/E de Cultura Digital, pp.96-114

Lotman, Yuri (1999). La cultura e l'esplosione, Gianfranco Feltrinelli Editore (tr.es. por Delfina Muschietti, en Lotman, Yuri M., Cultura y Explosión, Gedisa, 1999).

Toffler, A. (1971). El "Shock" del Futuro. Plaza&Janes

Intersection of IDENTITIES

It is being a teacher, an artist, and a researcher—three dimensions of human life, three roles that share a deep connection to constructing and expressing individual and collective identity.

The intersection of being a teacher, an artist and a researcher in the 21st century offers a unique opportunity to reflect on the fluid and multifaceted nature of identity in an increasingly interconnected world. These roles complement each other and intertwine in the quest for a deeper understanding of who we are and how we relate to each other in a global and diverse context.

However, despite the advances and challenges we face daily, it is essential to remember that identity remains an individual and subjective process that transcends the limitations of any profession or discipline. Ultimately, being a teacher, an artist, or a researcher are only facets of a broader and more complex identity shaped by our experiences, relationships, and aspirations in an ever-changing world.

The self-portrait allows the creator to explore and reveal the self in search of answers; as an image that transcends time, that indi-

vidual identity is transformed into an image to reflect a moment of awareness of the being that it represents since, through this form of representation, the artist reflects on his inner self, his experiences and his relationship with the world around him. It is a process of self-reflection and self-expression that is fundamental for the artistic and personal development of the individual. When an artist is also a teacher - we start from the assumption that every artist is a researcher in his essence - and uses artificial intelligence to create his self-portrait, he faces the intersection of his identity as an educator, as a creator, as a researcher..., as well as the ethical and aesthetic implications of technology. A technology that, in the words of Ximo Lizana, can be understood "as a prosthesis, that is, as everything that "amplifies" the human being and "frees" him from his organic limitations, projecting his extension towards a new liquid reality" (2017, p.97).

On the other hand, the introduction of artificial intelligence into the creative process adds a layer of complexity to the concept of identity. A self-portrait created with the help of artificial intelligence, in addition to being understood as an expression of the artist's identity in a world where technology is in-

creasingly prevalent, also raises questions about the changing nature of art, creativity, and identity in a digital society.

As we point out, the use of AI-based generative image software can expand the creative possibilities of the artist and open up new ways of exploring and expressing their identity as such software can generate images that go beyond the limitations of human perception and offer new perspectives on the artist's identity. In this context, the use of AI raises concerns not only about the authenticity and originality of the work but also about the relationship between the artist's identity and technology.

That is, assuming that AI can help to explore new artistic techniques and styles, experiment with different creative approaches and expand our artistic horizons, the use of artificial intelligence also raises ethical challenges and dilemmas: to what extent does the AI-generated self-portrait reflect the identity and vision of the artist-teacher? Is the result a faithful representation or a subjective interpretation of his or her identity by the algorithm? Furthermore, if the essence of creativity is "a predisposition to play the fool, to play with the absurd, to later subject the stream of ideas to severe

critical judgment" (p. 483), as Alvin Toffler stated in his work *The Shock of the Future* (1971): What role does human creativity play in the creative process when AI is used as a tool? What is the artist's role in the creative process when using technologies that automate part of the production process? Moreover, finally, the ultimate question: Is it legitimate to consider a self-portrait generated by an AI algorithm as a work of art?

Using artificial intelligence (AI) to create self-portraits adds an exciting dimension to this exploration of identities. These tools offer new possibilities for artistic expression that allow us to explore and expand our creative horizons. In this way, AI can amplify the teacher-artist's creativity and artistic expression.

These are just some of the questions that guided the challenge to teacher-artists to participate in the exhibition IDENTITIES: Self-Portraits of Teachers. All of them have adopted image generation techniques and applications, some based on AI, to represent themselves creatively and uniquely.

IDENTITY(IES) REPRESENTATION

The concept of identity in the research ar-

tist-teacher, as we noted above, involves the intersection of three critical roles or facets in a person's life: the professional identity as an educator, the artistic identity as a creator, and the identity as a person who seeks to understand and address deep and complex issues through their art, whether through experimentation with different techniques, exploration of social or political issues, or research into concepts and theories related to their work. Our proposal involves exploring how the intersection of these identities can influence the creation and perception of the self-portrait, mainly when artificial intelligence (AI) is used as a creative tool and involves multiple dimensions, from the intersection between technology and art to the reflection on the nature of identity in the digital age.

First, it is essential to understand that identity is a complex and multifaceted construct influenced by various factors, including cultural, social, historical and personal context. An individual's identity is not static but is constantly evolving and is constructed through experiences, relationships and processes of self-reflection. Identity means recognising oneself as part of a body, a clan, a family, a group, a village, a neighbourhood, a city, a nation, a state, a conti-

nent or a planet (Lotman, 1999). The "I" and the "others" are the faces of the same act of self-knowledge that is impossible for one without the other. For its part, cultural identity can manifest itself in the use of familiar objects (clothes and ornaments), in practices (language, music and dances), in shared knowledge (expected values) and the interpretation of the past. Identity and cultural identity are fundamental factors underpinning the bonding of community members. Both depend on social interaction (Barbero Franco, 2024).

An individual's identity comprises various aspects, including their profession, interests, personal experiences, values and beliefs. In the case of the artist-teacher, this identity involves the combination of his or her role as an educator, researcher and artistic expression.

The use of AI-based generative image programs to create a self-portrait undoubtedly allows for exploring new artistic expression while questioning traditional notions of authorship and originality in art. These programs, which use complex algorithms to generate images from data and patterns, allow you to collaborate with artificial intelligence to create works that challenge established conventions.

For example, the teacher can use AI algorithms to generate new ideas, explore different artistic styles or experiment with innovative techniques.

By using AI to create his or her self-portrait, the teacher-artist can reflect on his or her personal and professional identity and the role technology plays in his or her creative process. The use of AI-based imaging applications allows for the creation of unique and expressive self-portraits and allows the opportunity to explore new artistic techniques and approaches. These tools encourage experimentation and creativity and can be used for personal and educational purposes. In addition, AI can help the creative to discover aspects of their identity that may not be apparent to the naked eye or to express facets of their personality that may be difficult to communicate through traditional means - complex emotions that may be difficult to express in words, life experiences and challenges that have shaped their personality, underlying values, beliefs and principles that guide their creative process, deep connections to the natural environment, culture, history or spirituality that influence their artistic expression.

In this way, it is possible to address the con-

cept of identity through the integration of artistic and educational practice, using AI to explore and express identity or identities creatively and reflectively. Furthermore, this is undoubtedly another way of claiming one's identity in society. In a world where art and technology are often perceived as separate entities, the use of AI in artistic creation challenges this notion and demonstrates that technology can be a powerful tool for human expression.

On the other hand, by integrating AI into artistic practice, artist-teachers are not only redefining what it means to be an artist in the digital age but also questioning the boundaries between the human and the artificial, between the organic and the synthetic. AI allows to explore new artistic techniques and approaches by encouraging experimentation and creativity. It can be used for personal and educational purposes, such as digital art and computational creativity.

Instead of seeing technology as a threat to our identity, we embrace it as an ally, as a way to reclaim our identity and explore new frontiers in artistic creation. By integrating technology into artistic practice, we demonstrate that human creativity is infinitely adaptable and can be a powerful tool for

personal expression and artistic innovation. In this increasingly digitised world, our ability to adapt and harness new technologies is critical because of their relevance and impact on society.

Ultimately, addressing the concept of identity about the artist-teacher who sets out to experiment with AI-based generative image software to create his or her self-portrait reflects the changing nature of art and technology in contemporary society. It reminds us that identity is a complex and fluid phenomenon that is constantly constructed and reinterpreted through our interactions with the world around us.

(AI) APPLICATIONS

When discussing the reason and how we use these technologies, "we must reflect on the questions that led us to experiment with these new tools and their very functioning and *raison d'être*."

Among the reasons that can lead a teacher to use this type of tool, we highlight here the words of Ana Marques, explaining the *raison d'être* of her work "Series of 4 images in AI.

Back to nature to teach in outdoor spaces":

The interest in the creation of images with artificial intelligence arose after reading about specific experiences in education, such as the publication *Artificial Intelligence and Art Education, greeting (AI+E)* by Marín (2023), in which images of classrooms, furniture and teaching figures are created with a particular artistic style and which we consider to be an excellent resource for art education. As well as the publication of Martín (2024) with his article currently being published in the journal *Eikón/Imago* entitled "La creación artística visual frente a los retos de la inteligencia artificial. automatización creativa y cuestionamientos éticos", in which he reflects on the tool's origin and how it can be applied. In this line, we also highlight the exhibition on 20 October 2023 of the work of artist and educator Paul Raymond with his show *Blobby, blobby, blobby!!!*, shown at the Dead Dog Gallery (Durham, UK), which combines sculpture and images based on children's imagination. He then uses them to generate new artistic material based on intelligence as a resource in an ingenious way.

As this commentary suggests, the ability

to create images from pre-existing patterns can be both stimulating and challenging for artists, as it allows them to explore new ideas and concepts in a way that was previously unthinkable.

In this way, image-generative programs, through an instruction, question or text (prompt) made or provided by the individuals interacting with them, propose various translations/transformations of this information in the form of an image. It is up to the teacher to decide which of the images generated represents him/her. Indeed, one of the most fascinating aspects of these programmes is their ability to learn and adapt to massive data sets. Through machine learning, algorithms can analyse patterns and trends in existing images to generate new visual compositions. These are valuable tools for expanding visual vocabulary and exploring new forms of expression.

Among the various applications in this field, we can highlight DeepArt, which uses convolutional neural network algorithms (artificial neural networks where artificial neurons correspond to receptive fields in a very similar way to neurons in the primary visual cortex of a biological brain) to transform images into works of art inspired by different

artistic styles. Teacher-artists can upload a photograph of themselves and apply filters and artistic styles to create unique and striking self-portraits. For example, we can transform a photograph into a cubist or surrealist-style self-portrait, exploring new forms of visual representation. Similar applications used by the teachers in their works for this proposal are Dream.ai, GLO: AI-Generated Portrait, Pixlr Ai Generator, Adobe Fairfly, Bing, MidJourney, Stablediffusion...

One of the best-known applications is DALL-E, developed by OpenAI, which uses AI to generate images from textual descriptions. Through a text, a brief description of how they want to be represented, DALL-E generates an image that matches that description. For example, we can request an image that depicts us in our workshop painting a picture, and DALL-E can create a visual representation of that scene based on the description provided. In addition, applications such as Artbreeder and Runway ML allow experimentation with image and video generation (the latter) by combining different visual elements and artistic styles. These platforms offer intuitive tools that facilitate exploration and creative experimentation, allowing teacher-artists to create self-representations that challenge conventions and explore new forms of visual expression.

FINAL/FIRST CONSIDERATIONS

AI-based generative image software for creating self-portraits is just one example of how technology can influence artistic expression and our understanding of identity. By exploring these new forms of creation, we are opening new paths to creation, expanding horizons, and questioning traditional conceptions of what it means to be a teacher, an artist, and, ultimately, why not, to be human.

Finally, to recall once again that the approach to the concept of identity concerning the artist-teacher and his use of artificial intelligence to create his self-portrait is a complex issue that involves, as we have sought to reflect in this text and the works presented in this catalogue, personal, professional, ethical and aesthetic aspects. As technology continues to transform the field of art, it is essential to reflect on issues such as identity, creative practice, and artificial intelligence's relationship with artistic creation.

Ana Barbero

REFERENCES

Barbero Franco, A. M. (2024). Savages Destroy Heritage; Free Men And Women Preserve It. En Willis, S.C., Shin, R & Richards (Eds): The Intersectionality of Critical Identities in Art Education (Learning in Art series). InSEA.

Martín, J. (2024). La creación artística visual frente a los retos de la inteligencia artificial. Automatización creativa y cuestionamientos éticos. Monográfico: Las fronteras de la historia del arte y los estudios visuales. Reflexiones en torno a su objeto de estudio. Revista Eikon/ Imago, vol. 13, pp. 1 - 22.

Marín, R. (2023). Artificial intelligence and art education, greeting (AI+E) = Inteligencia Artificial y educación artística, saludo (IA+EA). Editorial Universidad de Granada (EUG).

Lizana, X. (2017). La Intersección entre Arte y Neurociencia en Cultura Inteligente: Análisis de tendencias digitales. Anuario AC/E de Cultura Digital, pp.96-114

Lotman, Yuri (1999). La cultura e l'esplosione, Gianfranco Feltrinelli Editore (tr.es. por Delfina Muschiatti, en Lotman, Yuri M., Cultura y Explosión, Gedisa, 1999).

Toffler, A. (1971). El "Shock" del Futuro. Plaza&Janes

BIBIANA DE LA SOLEDAD SÁNCHEZ-ARENAS

Título: “Pensando em outras realidades”

Técnica: IA: MidJourney; modelo: Imagina V3; Estilo de arte: Dispersão.

As artes visuais como criação de múltiplas realidades.

Título: “Pensando otras realidades”

Técnica: IA: MidJourney; modelo: Imagina V3; Estilo de arte: Dispersión.

Las artes visuales como creación de múltiples realidades.

Title: “Thinking Other Realities”

Technique: AI: MidJourney; Model: Imagine V3; Art Style: Scatter.

The visual arts as the creation of multiple realities.

ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES DE
EXPRESSION E COMUNICAÇÃO VISUAL

MUNICÍPIO DE
VISEU

QUINTA
DA CRUZ
CENTRO DE ARTE CONTEMPORÂNEA

unir LA UNIVERSIDAD
EN INTERNET

GRUPO DE
INVESTIGACIÓN **ESCÓPIC@**