MPGI UC
MAGISTER EN PROCESAMIENTO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

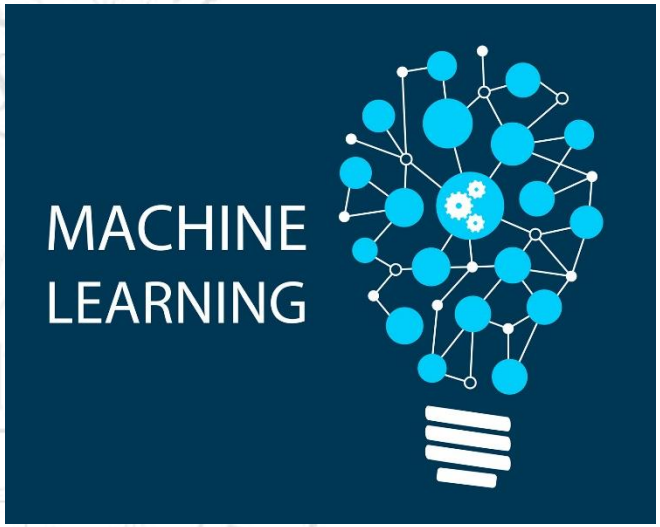
Internet y sociedad: comunicación y cultura en la era digital

César Antonio Aguilar
Facultad de Lenguas y Letras
12/11/2020

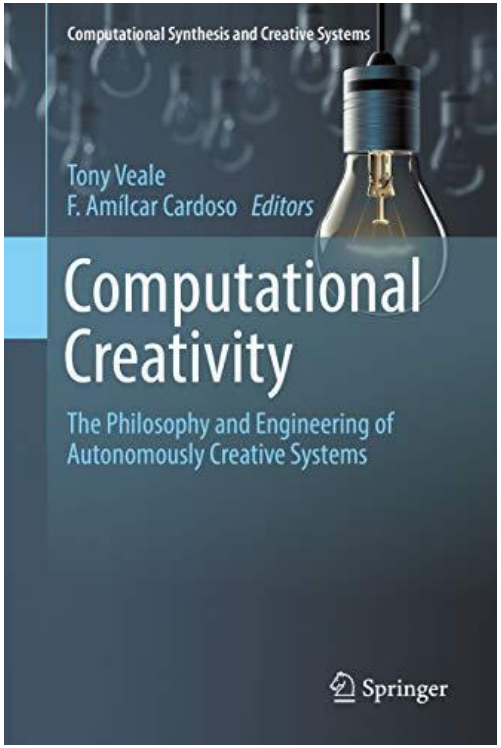
Cesar.Aguilar72@gmail.com

Síntesis de la clase anterior (1)

Como recordarán, al final de la sesión anterior hicimos una breve revisión sobre la relación que mantienen el aprendizaje y la creatividad en el marco de las Humanidades Digitales:

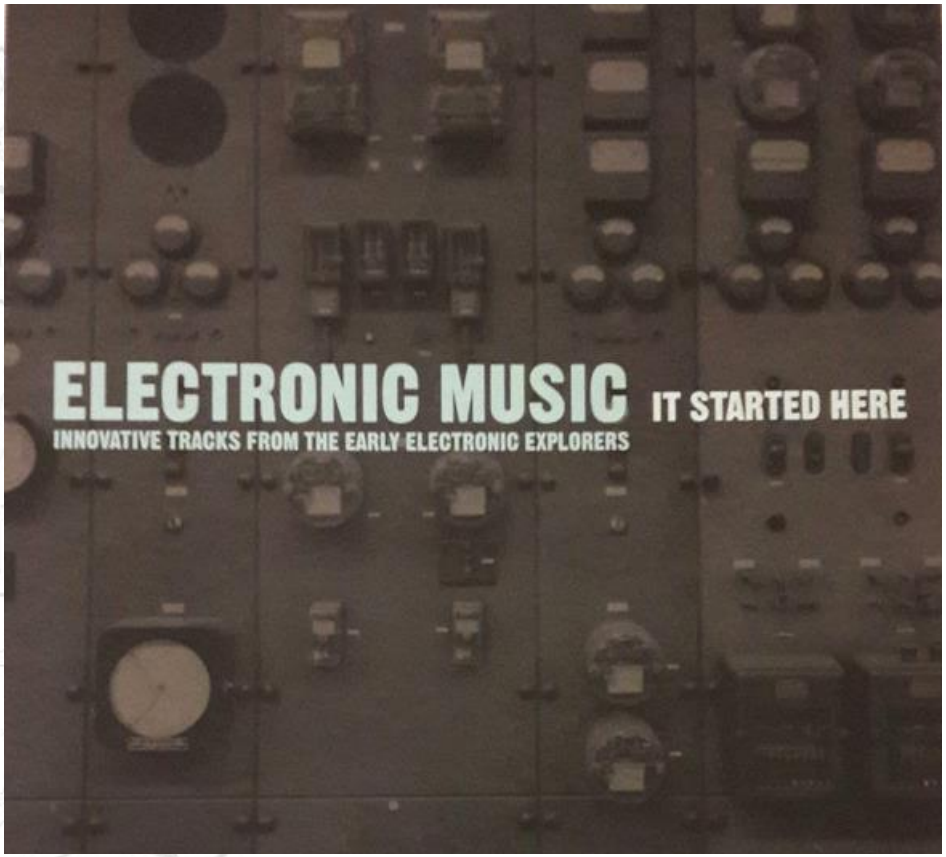


&



Síntesis de la clase anterior (2)

Brevemente, revisamos un ejemplo concreto que nos ilustrara cómo se da esta relación entre ambas áreas: la **música electrónica**:



Como vimos, la música electrónica ha planteado toda una serie de cambios radicales en los modos de generar y comprender la música desde mediados del S. XX hasta nuestros días.

Síntesis de la clase anterior (3)

Una de las preguntas interesantes que podemos hacer es qué papel desempeña la tecnología hoy en día en los procesos de creación musical.

Un primer contrastae puede ser el efecto de síntesis que plantea su ejecución. Un músico norteamericano, **Terry Riley**, compusó en 1964 una pieza musical titulada *In C*, la cual se ubica dentro de la corriente **minimalista**.

Para saber más:
http://terryriley.net

Terry Riley
(1935)

Síntesis de la clase anterior (4)

Para saber más:
www.youtube.com/watch?v=H_Hg9isDmqo

In C está compuesto por 53 **módulos musicales** de diversa longitud, los cuales cada intérprete puede repetir libremente sobre un pulso constante en la nota **Do**.

Sin embargo, hay procesos indeterminados en las repeticiones y en la manera que los intérpretes las ejecutan, por lo que el resultado final es una compleja e impredecible red de cánones, polirritmias y énfasis armónicos.

In C puede ser interpretado tanto por un ensamble sinfónico:

Síntesis de la clase anterior (5)

También *In C* puede ser interpretada por un conjunto de música regional africana, como es este caso:

Para saber más:
www.youtube.com/watch?v=_FXQ68ZkWVw

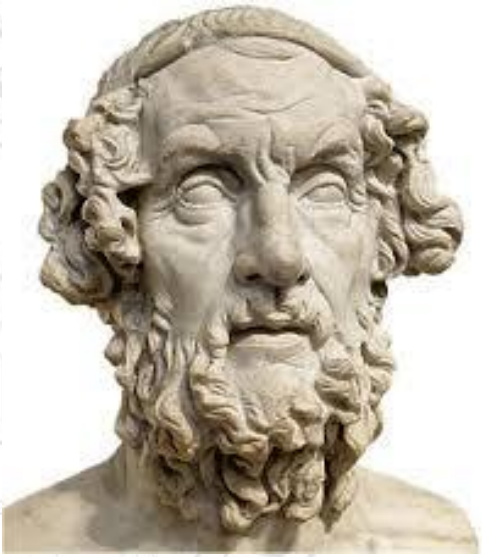
Síntesis de la clase anterior (6)

Finalmente, puede ser interpretada por completo por un sintetizador, conforme a la secuenciación programada que decida su ejecutante. P. e., así suena *In C* en manos de **Anna-Maria Van Reusel** (www.residentadvisor.net/dj/apat), una música, compositora y dj's belga radicada en Alemania:

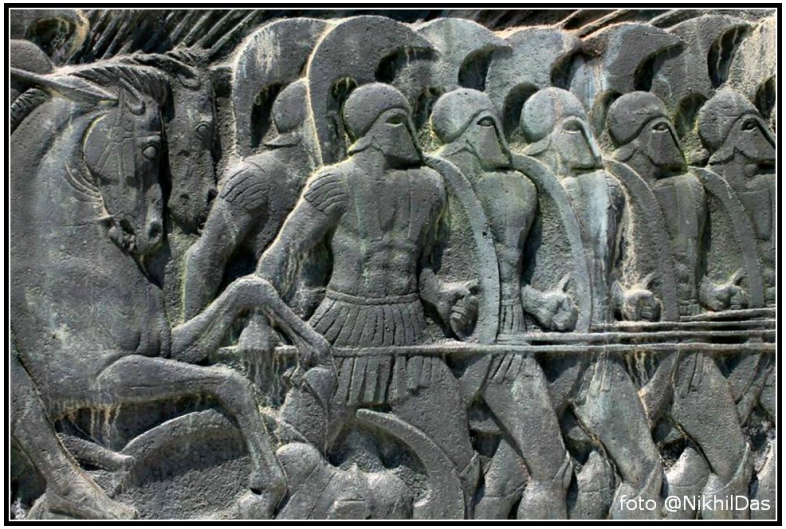
Para saber más:
www.youtube.com/watch?v=TgrIdlb5Y9k

Los orígenes de la autoría literaria (1)

Veamos ahora el caso de la literatura. Como veíamos en la clase anterior, al igual que la música, ésta ha gozado de un estatus privilegiado desde sus orígenes en la civilización occidental, así como en otras culturas humanas.



Homero
(S. VIII A. C.)



Los orígenes de la autoría literaria (2)

Y como ocurrió con la música, la producción literaria fue durante muchos siglos concebida como un arte que era dominado por unos cuantos privilegiados, los cuales poseían unas cualidades especiales y únicas.

Un ejemplo claro de esto es la posición que tuvo el poeta **Publio Virgilio Marón** ante el emperador **Octavio Augusto**.

Virgilio
(70 A. C.-19 A.C.)

Los orígenes de la autoría literaria (3)

Para saber más:
https://d.lib.rochester.edu/camelot-project

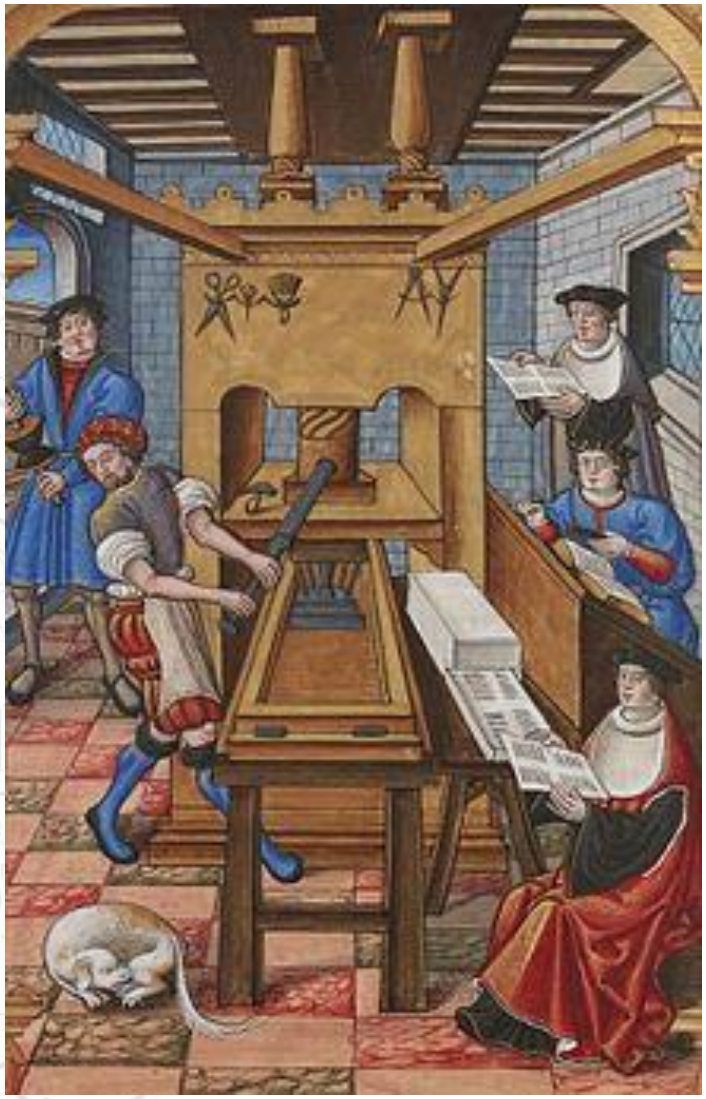
Con todo, ha habido periodos en la historia literaria de Occidente en donde el reconocimiento a los autores individuales ha pasado a segundo plano.

En la Edad Media, p. e., fue muy común el anonimato, sobre todo porque muchas obras originalmente eran **narraciones orales**, de las cuales no había registros respecto a su gestación. Es el caso de las **Sagas Artúricas**:

Los orígenes de la autoría literaria (4)

El anonimato no impedía desarrollar la creatividad: de los siglos que van del XII al XIV, emergieron por Europa artistias conocidos como **trovadores** (zona provenzal y mediterránea) o **Minnesänger** (Alemania, Países Bajos y algunas zonas de Escandinavia), quienes memorizaban dichas historias y luego, acompañados de algún instrumento, la recitaban o cantaban frente a su audiencia, añadiendo variaciones propias.

Los orígenes de la autoría literaria (5)



A partir del S. XV emerge en Florencia (Italia) lo que se conoce como **periodo Renacentista**, el cual tendrá una gran influencia en todas las artes de la época, incluida la literatura.

A partir de este momento, la noción de **autor literario** vuelve a retomar preponderancia, sobre todo por la aparición de la **imprenta**, lo que permitió fijar en la mayoría de los casos quién era el creador de una obra.

Los orígenes de la autoría literaria (6)

EL INGENIOSO
HIDALGO DON QVI-
XOTE DE LA MANCHA,
Compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra.

DIRIGIDO AL DVQVE DE BEIAR,
Marques de Gibraleon, Conde de Benalcaçar, y Bañares, Vizconde de la Puebla de Alcozer, Señor de las villas de Capilla, Curiel, y Burguillos.

Año, 1605.

CON PRIVILEGIO,
EN MADRID Por Iuan de la Cuesta.

Vendese en casa de Francisco de Robles, librero del Rey nro señor.

Asimismo, la producción literaria comienza a verse como un **oficio**, el cual requiere el dominio de conocimientos y habilidades que ayuden a un escritor a generar sus obras.

En este periodo, más que ponderar la originalidad de un autor, lo que se valoraba era su capacidad para innovar, **tomando como base tanto formas, estilos y temáticas previamente desarrolladas.**

Los orígenes de la autoría literaria (7)

Igualmente, desde el S. XV hasta el S. XVII se plantearán varias propuestas interesantes por tratar de analizar y establecer criterios para determinar qué textos literarios merecen ser reconocidos como **obras artísticas**, y cuáles son meros trabajos secundarios.

En este periodo se producen un gran número de tratados de **retórica**, **estílística**, **estética** y **poética**.

L'ART POËTIQUE.

CHANT PREMIER.

Dans ce premier Chant, l'Auteur donne des régles générales : mais ces régles n'appartiennent point si proprement à la Poëſie, qu'elles ne puiſſent auſſi être pratiquées utilement dans les autres genres d'écrire. Une courte digreſſion renferme l'hiſtoire de la Poëſie Françoiſe, depuis Villon juſqu'à Malherbe.

C'EST en vain qu'au Parnaſſe un temeraire Autheur
Penſe de l'Art des Vers atteindre la hauteur.
S'il ne ſent point du Ciel l'influence ſecrette,
Si ſon Aſtre en naiſſant ne l'a formé Poëte,

REMARQUES.

Vers 1. *C'eſt en vain qu'au Parnaſſe*, &c.] On ne peut être Poëte ſans génie. M. Deſpréaux plein de cette maxime, en fait le fondement de toutes ſes régles.

Vers 6. *Pour lui Phebus eſt ſourd*, &c.] Hor. *de Arte poet.* v. 385.

Tu nihil invitâ dices, facieſve Minervâ.

Vers 12. *Et conſultez long-temps votre eſprit & vos forces.*] Horace, Art Poëtique, v. 38.

Sumite materiam veſtris, qui ſcribitis, æquam
Viribus; & verſate diu quid ferre recuſent,
Quid valeant humeri.

Vers 21. *Ainſi, Tel autrefois.*] Saint Amant, Auteur du *Moiſe ſauvé*. Il s'étoit formé, ſelon M. Deſpréaux, du mauvais

La creatividad en el S. XIX (1)

Esta concepción de la literatura como un arte gestado por la capacidad innovadora de los escritores, que además son lectores y críticos de obras clásicas y contemporáneas, llegamos al S. XIX y al primer gran movimiento de ruptura: el **Romanticismo**.

La creatividad en el S. XIX (2)

Algunos autores del S. XIX consideran que los intentos planteados por los críticos por definir qué es una obra literaria, resultan ser una limitante para desarrollar la creatividad.

Esto los llevará a rechazar tales intentos, retomando la concepción clásica sobre los procesos creativos: estos tienen atributos que no pueden ser explicados de manera racional.

William Blake
(1757-1827)

La creatividad en el S. XIX (3)

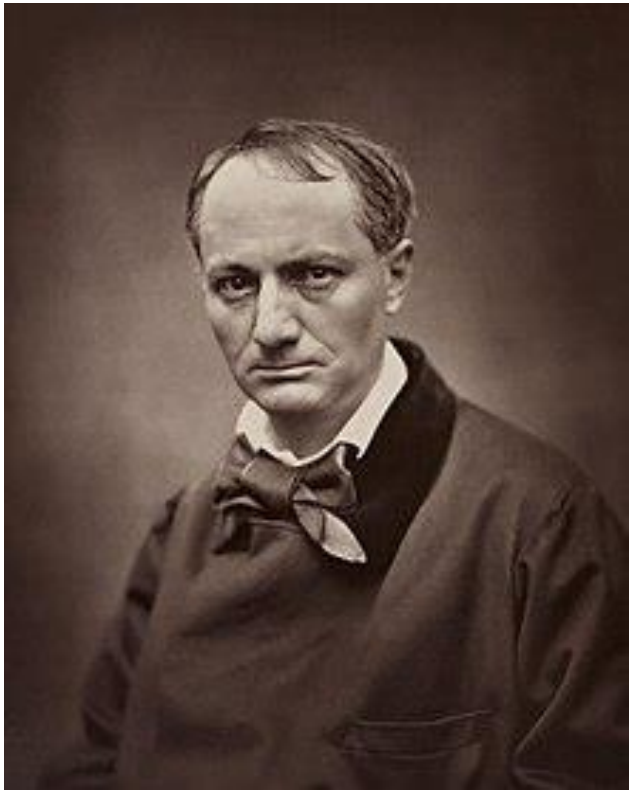
Uno de los fundamentos de esta confrontación radica en que los trabajos hechos por la crítica del S. XVIII anulan la noción de **originalidad**, esto es, la cualidad que tienen las obras estéticas para ser reconocidas como únicas e individuales, las cuales reflejan la percepción del mundo de sus creadores.

Johann Wolfgang von Goethe
(1749-1832)

La creatividad en el S. XIX (4)

Esta confrontación se intensinficará para la segunda mitad del S. XIX, sobre todo con la obra del poeta francés **Charles Baudelaire**, así como de otros autores agrupados en un movimiento que se conoce como **simbolismo**.

Baudelaire va a ser uno de los primeros intelectuales que reflexiona sobre la relación que existe entre creatividad y **modernidad**, entedida como la capacidad que tiene una obra para innovar (incluso transformar radicalmente) el canón estético de una época.



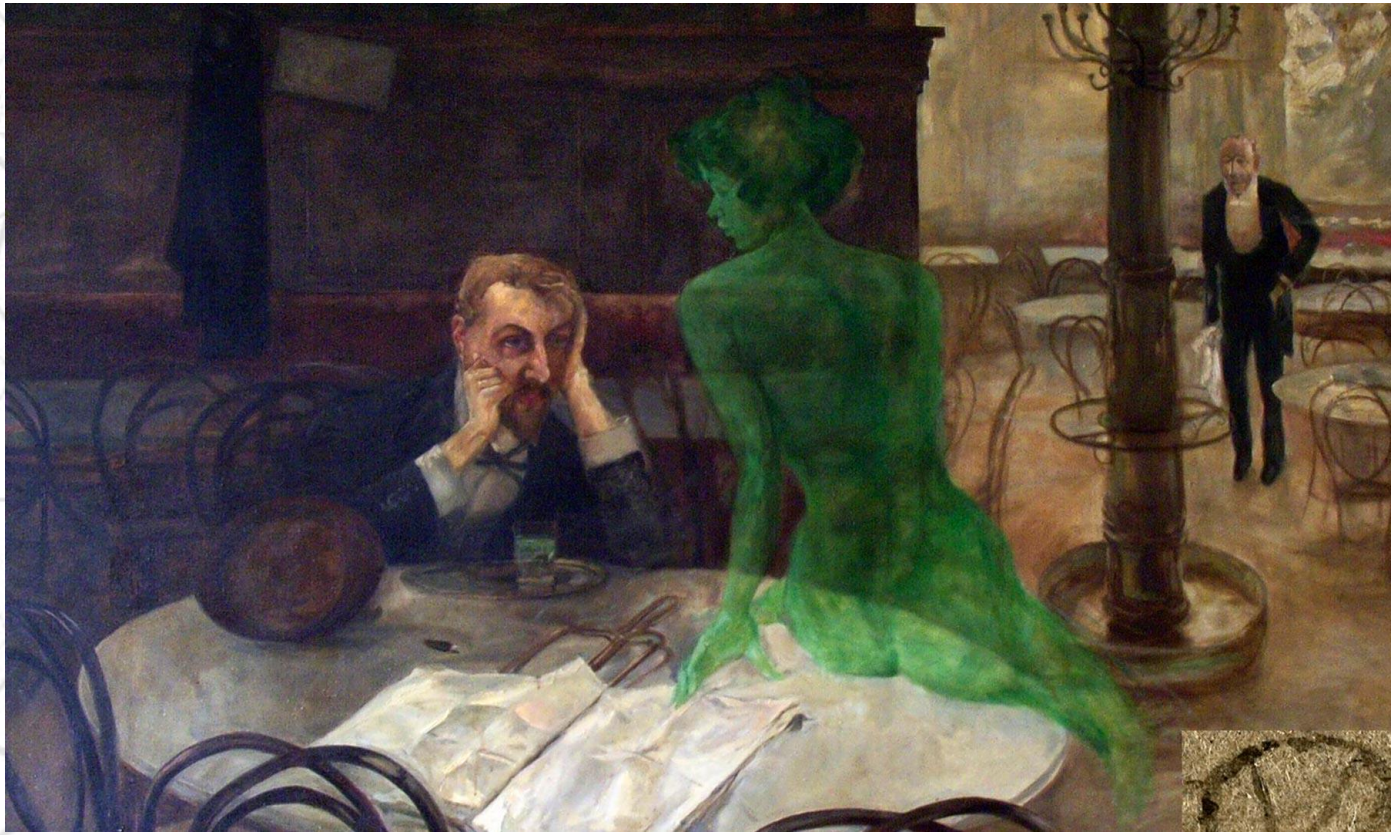
Charles Baudelaire
(1821-1867)

La creatividad en el S. XIX (5)

Baudelaire y otros van a reformular la idea de que el proceso creativo es un fenómeno inexplicable e impredecible: no ni puede aprenderse ni replicarse, y en todo caso es un reflejo sublime del espíritu humano. Desde esta perspectiva, la creatividad es una actividad netamente humanda que se vincula con una dimensión anímica.

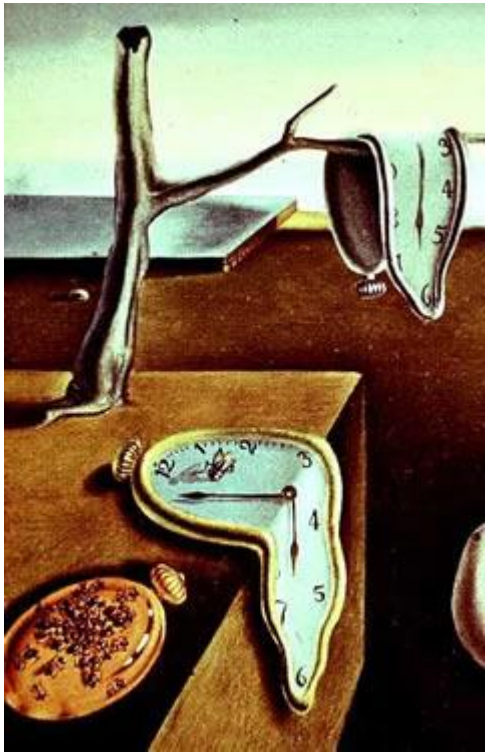
La creatividad en el S. XIX (6)

De hecho, serán estos creadores los que den lugar a la experimentación fisiológica con drogas y alucinógenos, en aras precisamente de hacer lo que expresa una metáfora formulada por Blake: abrir las puertas de la percepción y el conocimiento.



Modernidad y tradición en el S. XX (1)

Y para el siguiente siglo, justo parece que las ideas de Baudelaire y sus colegas van a dominar el escenario literario, en concreto como un motor de cambio que dará origen a los movimientos de vanguardia que caraterizan los periodos de entre guerras:

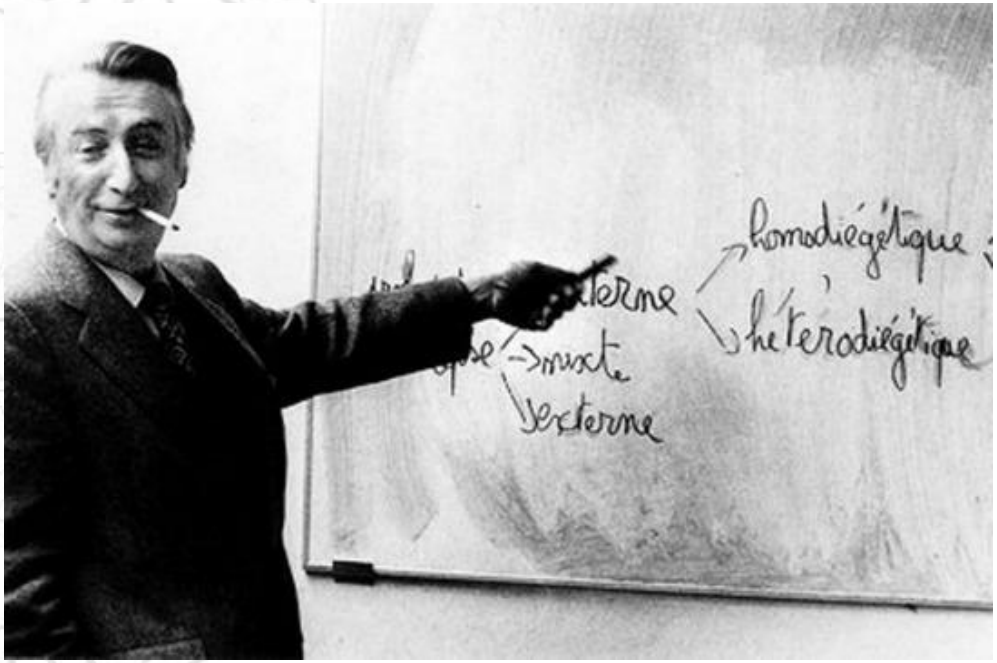


Modernidad y tradición en el S. XX (2)

Hasta casi la mitad del S. XX, este paradigma fue el que dominó buena parte de las artes, incluida la literatura. De hecho, si analizamos bien, quizá uno de sus momentos más crispantes se dio en la década de los 60, cuando se gestaron varios movimientos de protesta política:

Modernidad y tradición en el S. XX (2)

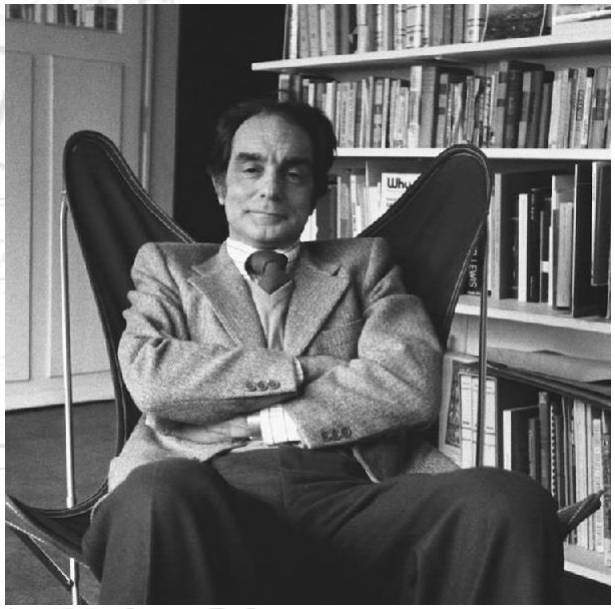
Empero, como vimos al inicio de nuestro curso, también la década de los 60 dio lugar a toda una serie de replanteamientos sobre los objetivos de las Humanidades, lo cual por supuesto afectó la percepción de los procesos creativos. Primero, siguiendo a los estructuralistas, se concibió que toda obra literaria es un entramado construido desde distintos niveles que se organizan como un todo, conforme a reglas específicas:



Roland Barthes
(1915-1980)

Modernidad y tradición en el S. XX (3)

Por otro lado, muchos autores comenzaron a explorar aspectos técnicos subyacentes en las estructuras literarias, proponiendo así criterios combinatorios, muy cercanos a los procesos creativos de los trovadores en la Edad Media. Dos escritores que representan esta tendencia son:



Italo Calvino
(1923-1985)

Georges Perec
(1936-1982)

Modernidad y tradición en el S. XX (4)

Tanto Calvino como Perec pertenecen al grupo **OULIPO** (*Ouvroir de littérature potentielle*), el cual planteó reconsiderar replantearse la obra literaria **como un modelo matemático**, el cual se va desarrollando **conforme un autor sea capaz de generar dicha obra, aprovechando al máximo sus recursos literarios, conforme a una estructura determinada**.

Un ejemplo es:

I
am
now
post
haste
(sort of)
posting
new topic
to discuss.

do you enjoy
constraints?
does word play
give headeaches?
are you confused?

This is a snowball,
A poetic form which
was created by those
who group themselves
with the name of Oulipo.
Every line contains one
Additional letter. U like?

Modernidad y tradición en el S. XX (5)

Las propuestas de OULIPO llamaron poco la atención en los años 60, cuando se fundó el grupo. Empero, conforme fue pasando el tiempo, tanto la crítica literaria como otros dominios de conocimiento fueron reconociendo sus aportes.

Un ejemplo es el libro *Cent Mille Milliards de poèmes*, escrito por **Raymond Queneau**, en donde su autor se propone un proceso de generación de sonetos, considerando la siguiente fórmula: 10^{14} (diez sonetos elevatos a la catorceaba potencia).

Para saber más:
www.growndodo.com/wordplay/oulipo/10%5e14sonnets.html

Raymond Queneau
(1903-1976)

Modernidad y tradición en el S. XX (6)

Los trabajos del grupo OULIPO, tanto al nivel teórico como práctico, son equivalentes a los experimentos que realiza —en paralelo— la música electrónica. De hecho, ellos son los primeros en desarollar fórmulas y algoritmos para generar textos literarios.

Una buena explicación sobre el trabajo de OULIPO la da **Macarena Robles Arenas**, una matemática que cursa un *Master* en la **Universidad de McGill**, Canadá (www.math.mcgill.ca/marenas).

Para saber más:
www.youtube.com/watch?v=W2yV03T0hYY

Literatura e inteligencia artificial (1)

Y llegamos justo al S. XXI, en donde tratamos de replicar procesos creativos, aprovechando los avances logrados por la inteligencia artificial. ¿Por qué lo hacemos? Porque como lo explica **Denis Hassabis**: si pretenendemos crear máquinas inteligentes, éstas deben ser capaces (como los humanos) de **resolver problemas generando soluciones creativas, basadas en el conocimiento que han aprendido previamente**.

Denis Hassabis
(1976)

Google DeepMind

Para saber más:
www.youtube.com/watch?v=d-bvsJWmqlc

Literatura e inteligencia artificial (2)

De hecho, una de las aplicaciones computacionales que ha fijado una relación estrecha entre literatura y la inteligencia artificial, de acuerdo con lo que señala Hassabis, son los **videojuegos**, pues uno de sus soportes básicos es el desarrollo de **esquemas narrativos que cohesionen los eventos que configuren los desafíos a resolver conforme se avanza en el juego**. Ejemplos hay muchos:

Para saber más:
www.youtube.com/watch?v=Rh_NXwqFvHc

Literatura e inteligencia artificial (3)

¿Cómo se puede generar un relato de manera automática? Una forma de hacerlo es implementar la fórmula que propone el **Dr. Rafael Pérez y Pérez**, un computólogo afiliado a la **Universidad Autonóma Metropolitada** (México), la cual nos dice que:

D + FCR = textos

Datos + **F**ormulario para rellenar/**C**álculos/**R**eglas = **textos**

Rafael Pérez y Pérez

Para saber más:
www.rafaelperezyperez.com

Literatura e inteligencia artificial (4)

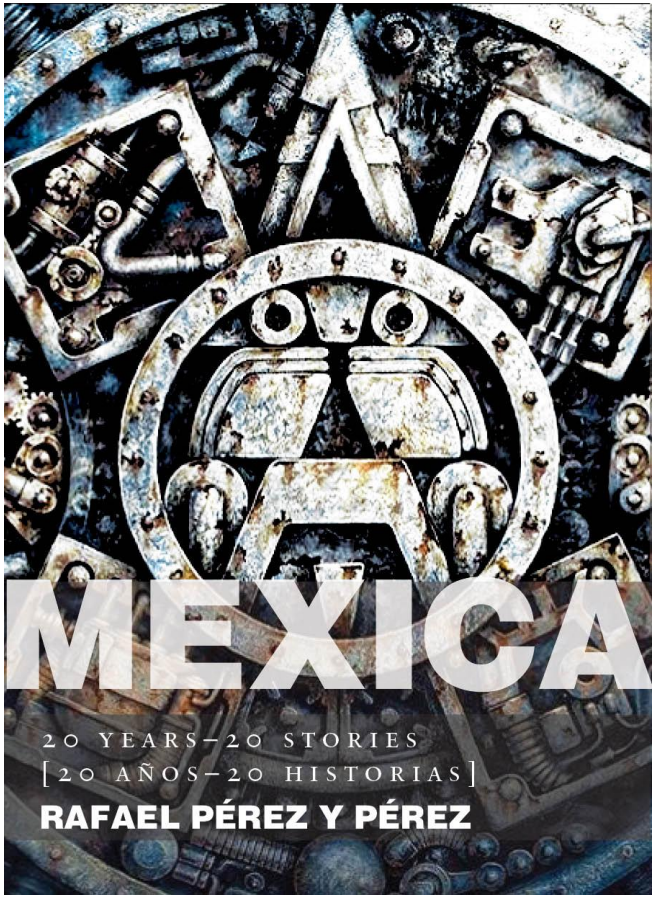
¿Y cómo se aplica esta fórmula? Combinándola con bases de datos que ofrezcan **formatos de relatos** que sirvan como **modelos** para generar narraciones alternas sobre un suceso específico. Rafael lo explica mejor en la siguiente secuencia de videos:

Para saber más:

1: www.youtube.com/watch?v=we1syZCIRdU

2: www.youtube.com/watch?v=f7bubTJ6QCo

3: www.youtube.com/watch?v=jNqvYOtyQJ4



Literatura e inteligencia artificial (5)

Por supuesto, aquí la pregunta que nos podemos hacer es: si tenemos capacidad para crear relatos con recursos computacionales, ¿qué tan complejo (o simple) es generar **poemas**?

La respuesta nos la puede dar el **Dr. Pablo Gervás**, un computólogo suscrito a la **Universidad Complutense de Madrid**, quien se enfoca en la generación de software para crear poemas.

Para saber más:
http://nil.fdi.ucm.es/?q=members/pablogervas

Pablo Gervás

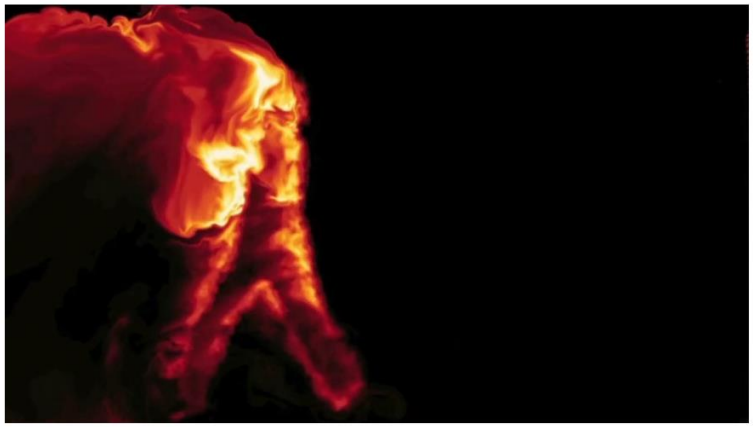
Literatura e inteligencia artificial (6)

Pablo y sus colegas desarrollaron un primer prototipo de generador automático de poemas denominado **WASP** (*Wishful Automatic Spanish Poet*). Él mismo nos explica cómo funciona, y hasta dónde lograron avanzar con este software:

Para saber más:
www.youtube.com/watch?v=woqgQSkwRZc

Literatura e inteligencia artificial (6)

El camino a seguir parece muy prometedor, de tal suerte que ni Rafael ni Pablo están solos en este proyecto: **Zac Lieberman** es un creador y programador que trabaja en lo que denomina **poética computacional**, un área de investigación y desarrollo que plantea la creación de modelos computacionales para generar objetos estéticos (incluidos, por supuesto, poemas):



openFrameworks is an open source C++ toolkit for creative coding.

download

Grab the most recent release (0.10.1) and follow the setup guide to get openFrameworks running.

documentation

Reference for openFrameworks classes, functions and addons. You can also check the tutorials section.

Para saber más:
www.youtube.com/watch?v=3AGG-Gi3M2Q

Zachary Lieberman (1977)

Gracias por su atención

Blog del curso:
https://cesaraguilar.weebly.com/internet-y-sociedad.html