

EL TALENTO ARTIFICIAL

Bernardo Ceceña

Las artes son parte vital de la experiencia humana, todos en algún momento hemos parado a agarrar un lápiz y hacer un dibujo, tararear una canción cuando estamos aburridos o siquiera solo apreciar aquellas cosas que fueron creadas para el deleite del que las observa, como: esculturas, películas o retratos.

Pero, ¿cuándo surgió esta fascinación por aquello que los seres vivos creamos?

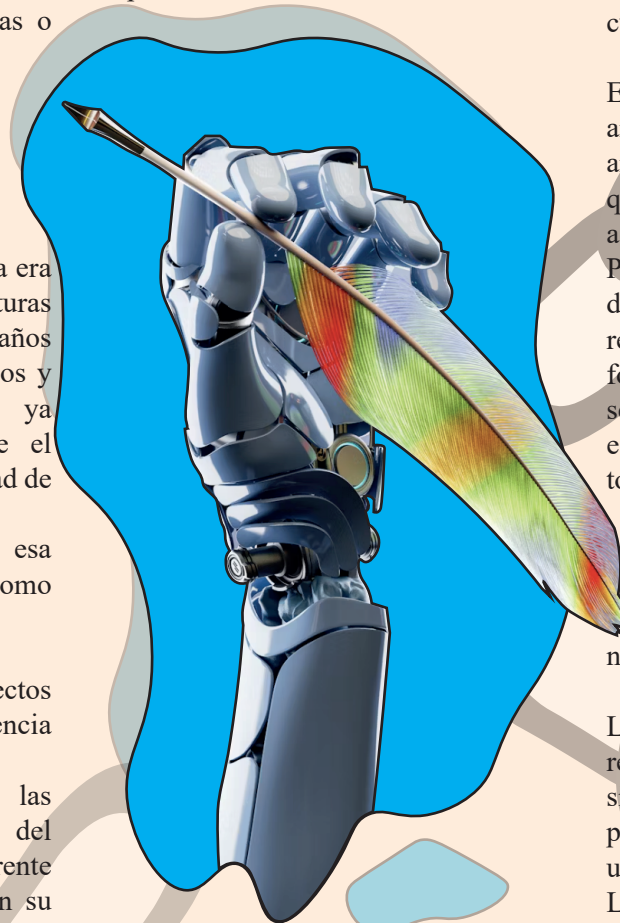
El arte ha acompañado al ser humano desde sus inicios durante la era paleolítica. Con la existencia de pinturas rupestres de más de cincuenta mil años de antigüedad -elaboradas con frutos y pigmentos naturales-, podemos ya darnos una idea que desde que el hombre surgió ya tenía una necesidad de expresar su realidad y lo que sentía. La música igualmente surgió en esa época, donde se utilizaban huesos como diversos instrumentos sencillos.

El arte siguió siendo uno de los aspectos más importantes de la existencia humana.

Durante el crecimiento de todas las distintas civilizaciones alrededor del mundo, hubo un estilo artístico diferente en cada una, y por la que guiaban su forma de construir, diseñar ropa o como alabar a sus dioses.

Durante el renacimiento, las artes tuvieron un crecimiento exponencial, su aceptación creció y hubo muchos avances en técnicas en diferentes disciplinas como: la escultura, pintura, música, etc. Y no solo cambió la forma en la que se hace arte, sino que también cambió la forma en la que se percibió al ser humano y a sí mismo como individuo, e incluso la visión sobre Dios y la iglesia.

El arte no solo es una forma de expresar sentimientos, sino que es un reflejo de la cultura, de la identidad de alguien, sirve como una forma de protesta, de mostrar inconformidad respecto a algo y poder expresar aquello que las palabras no pueden.

Pero en tiempos recientes, la inteligencia artificial ha mejorado a un ritmo extremadamente acelerado. Lo que en el pasado parecía un sueño distante, ahora está más cerca de nosotros que nunca. Inteligencias artificiales como Sora Ai, Chat gpt o Gemini pueden crear imágenes, videos o canciones completamente falsas, las cuales no cuentan con un creatividad real. Y compañías ya las están utilizando para crear contenido rápidamente.

Casos recientes como el concurso de Maruchan; en el cual ganaron obras creadas con IA, nos demuestran el grado al que hemos llegado. Una sociedad en la cual la eficiencia es valorada sobre el esfuerzo. Y la individualidad es reemplazada con imágenes falsas, las cuales carecen de alma y significado.

El uso de IA para reemplazar trabajos artísticos sigue siendo un debate muy arduo. Pues hay aquellos que piensan que la rapidez con la que se generan aquellos diseños, es más beneficiosa.

Pero también las artes son parte esencial de la expresión como sociedad, si reemplazamos al talento real, con una forma sistematizada de crear arte sin sentimiento y originalidad, ¿realmente es arte de verdad? Y no solo eso, hay que tomar en cuenta la cantidad de personas que han dedicado su vida al arte y que ven su trabajo amenazado por la IA, o incluso que aquellos que querían perseguir una carrera de esa índole, y no podrán por dichas razones.

La gente crea, con el afán de mostrar su realidad, expresar su alma y calcar para siempre en un lienzo aquello que siente, para darle esa inmortalidad poética, que un artista anhela.

La inteligencia artificial, independientemente de que sea beneficiosa o no, necesita tener regulaciones, pues su rápido uso, ya ha causado desempleo en áreas tanto relacionadas o no a las artes, y quién sabe en el futuro podría incluso tomar el lugar de profesiones como medicina o ingeniería.

Diseñado por Rodrigo Torres

¿Y tú cómo lo celebras?

Escrito y Diseñado por Sofia I. Fontecha Perdomo

El mundo está lleno de celebraciones. Eventos de carácter grupal que se organizan para festejar y que cada quien las celebra a su propia manera. Desde celebraciones culturales, religiosas y también internacionales como el Año Nuevo.

En este pequeño reportaje cinco personas serán entrevistadas para mostrar sus diferentes y únicas maneras de celebrar cumpleaños, Día de Muertos y Navidad.

Primero tenemos a Nadia Aguilar Rivera con su propia canción de cumpleaños pasada por generaciones.

¿Cómo surgió esta canción?

Es una canción que nació de las familias de la zona norte del estado de Hidalgo ya que en esas comunidades apartadas no conocían la canción de “Las mañanitas” por lo cual crearon su propia canción.

¿Esta canción tiene nombre?

La canción se llama “Hoy que amaneció”.

¿Es algo que todos los de la familia saben o es solo de tu familia?

Solo la conoce mi familia materna.

¿Qué significa esta canción?

Es una forma de celebrar un cumpleaños y desear al cumpleañosero que sea muy feliz.

¿Cantan la canción de feliz cumpleaños tradicional también?

Si, usualmente después de “Hoy que amaneció” cantamos “Las mañanitas”.

Ahora tenemos a Claudia Arce Gamboa la cual crea un altar de muertos excepcional todos los años.

¿Desde cuándo haces este altar?

Hago mi altar desde que tengo memoria, es una tradición muy esencial para mi familia en estas fechas.

¿Lo haces sola o con más personas?

La hago con toda mi familia (mi mamá, mi hermano y mi papá), pero especialmente la hago con mi papá, a los dos nos gusta mucho el día de muertos y recordamos de una manera linda y simbólica a familiares que ya no están con nosotros.

¿Qué hace diferente tu altar?

Creo que nuestro altar tiene un significado especial para nosotros, no creo que sea tan diferente a los otros pero siempre ponemos todo nuestro esfuerzo en hacer algo que conmemora de verdad a nuestros familiares, intentamos poner cosas que les gustan o cosas nuevas que creemos que les gustarían a ellos, al igual que siempre hay mucha variedad de colores ya que casi siempre adornamos con flores de cempasúchil a su alrededor, papel picado y todo tipo de decoración.

¿Cuánto tiempo te lleva armarlo?

Armarlo no nos lleva tanto tiempo ya que siempre tenemos las cosas preparadas, a lo largo de octubre compramos cosas que creemos que le añadirán un toque especial a nuestro altar y lo empezamos a hacer una semana antes de noviembre así que aproximadamente nos tardamos una semana a una semana y media.

Por último, tenemos a Angie Perdomo Muñoz con su comida tradicional venezolana en navidad.

¿Qué acostumbras a preparar en navidad?

Me gusta preparar comida típica venezolana navideña, hallaca, pernil, pan de jamón, ensalada de pollo, torta negra y ponche crema.

¿De dónde salieron estas recetas?

Son tradición familiar, así lo prepara todo mi mamá en Venezuela.

¿Cuánto tiempo te tarda prepararlas?

Es muy laboriosa, son dos días de preparación aproximadamente entre las hallacas y todo lo demás.

¿Qué comida de las mencionadas es tu favorita?

Todo, pero mi favorita es el pan de jamón.

¿Desde cuándo llevas preparando esta comida?

Desde muy niña, en Venezuela ayuda a toda la familia a preparar las hallacas y la comida.

Con esta entrevista pudimos aprender sobre cómo tres personas de edades, nacionalidades y contextos diferentes celebran festividades de maneras diferentes a las comunes. Pudimos ver que ninguna tiene el mismo motivo si no que cada una está motivada e inspirada por cosas completamente diferentes; esto nos enseña que aunque no todos celebramos igual, el punto es hacer lo que nos haga más felices en estos momentos de celebración, conmemoraciones y unión con los demás.

Enjambre

Su huella para el rock mexicano contemporáneo

Escrito y diseñado por Claudia S. Arce Gamboa

Enjambre es una banda mexicana de rock alternativo originaria de Fresnillo, Zacatecas, formada en 2001 por los hermanos Luis Humberto y Rafael Navejas. Posteriormente se mudaron a California. Con el tiempo, su propuesta basada en letras melancólicas, nostálgicas y una fuerte influencia del rock en español de los años 70 y 80 los posicionó como uno de los grupos más representativos del rock mexicano contemporáneo.

Su primer álbum, *Consuelo en Domingo*, pasó desapercibido comercialmente, pero dio las bases de su estilo. El reconocimiento llegó con *El Segundo es Felino*, empezaron a llamar la atención del público alternativo.

Sin embargo, su verdadero salto a la fama fue con *Daltónico*, un disco clave que sirvió para mostrar su mezcla entre romanticismo y desesperanza.

Después lanzaron *Huéspedes del Orbe*, exploraron sonidos más densos, seguido por *Proaño*. Con *Imperfecto Extraño*, regresaron a un sonido más luminoso y experimental. En 2020 publicaron "Próximos prójimos", grabado durante la pandemia. Más recientemente han sacado sencillos como "Angustias", "Vínculo", "Juguete" o "La diferencia", canciones que serán parte de su siguiente álbum, *daños luz*.

El estilo de Enjambre se caracteriza por letras profundas, donde el amor, la soledad, la culpa y la nostalgia son temas recurrentes.

<https://gritaradio.com/enjambre-pres>

Combinan guitarras melódicas, líneas de bajo muy marcadas y una voz distintiva, la de Luis Humberto. Se les ha comparado con bandas como Caifanes o Zoé, pero Enjambre conserva su identidad propia por su estética retro y su gran método de narrar emociones. Sus letras usan metáforas, rimas y tienen elementos de poesía en ellas.

Algunas canciones no suelen ser tan fáciles de interpretar por el contenido en ellas, pero hay canciones que al propio Luis Humberto le han costado cantar en exposiciones por el gran significado que tienen para él.

Algunos ejemplos pueden ser "Vida en el espejo", que habla sobre llevar una relación de perder con una persona, te sientes tan mal con ella que no deseas estar con él, te das cuenta que por tantos años que llevas con esa persona, no se han dado cosas esenciales para seguir. Pero la canción no habla de una persona en especial, habla de ti mismo y todas las cosas que quisiste hacer o tener en tu vida y nunca pudiste lograr.

Luis Humberto igualmente ha hecho canciones dedicadas para su hija, Camila, que tuvo con su ex esposa. Los ejemplos más famosos son "Visita", donde le pide perdón a su hija por no verla todos los días y expresa su deseo de que vivan juntos.

A lo largo de más de dos décadas, han demostrado que el rock en español sigue vivo y puede evolucionar sin perder esencia. Con cada álbum, Enjambre no solo ha consolidado una base fiel de seguidores, sino que también ha dejado una huella importante en la historia reciente de la música mexicana. Con la letra "La semana me parte en dos, de viernes a domingo" nos muestra que los días en los que está con ella y en los que no son un gran cambio para él.

La Lectura y Emociones

Por Mariana Zúñiga Izaguirre

Leer no es solo ir viendo letras y más letras, es entender de lo que habla. Muchas veces, la literatura te puede hacer llegar a sentir emociones. A través de los libros, algunas personas pueden llegar a sentirse tristes, confundidas, alegres o identificadas con alguna historia. Esta conexión que algunas personas generan con los libros es una de las razones por las cuales la lectura sigue siendo muy importante en nuestra vida.

Cuando leemos un libro es normal sentirse identificado con los personajes y que sus tristezas, enojos y alegrías se sientan como propias. Esto sucede porque los autores escriben con tanta emoción, y son emociones que todos conocemos y hemos experimentado alguna vez en nuestra vida. El amor, la tristeza, la esperanza o la pérdida de algún ser querido son emociones que todos hemos sentido alguna vez en nuestra vida y, al verlos reflejados en un libro, eso puede hacernos sentir identificados.

Pero también nos permite sentir cosas que no hemos experimentado. A través de las palabras podemos conocer otros lugares, épocas y diferentes formas de pensar. Esto ayuda a entender de una mejor manera a las demás personas y poder llegar a ser más empáticos. Leer nos enseña que no todos vivimos de la misma manera, en las mismas condiciones, y nos ayuda a ver la vida de otra manera.

Para muchas personas leer puede ser una forma de salir de su realidad. En momentos difíciles, leer puede ser una forma de olvidar lo que estás viviendo y estar un ratito en paz. Por eso algunas personas dicen que leer te ayuda a ordenar tus pensamientos y emociones, haciendo que el lector pueda tener un espacio en el que encuentre paz.

El lenguaje que usan los libros es muy importante, ya que es la forma en la que pueden llegar a transmitir las emociones. Las descripciones, los textos, los diálogos y el tono del texto son igual de importantes, ya que crean un ambiente que influye también en cómo nos sentimos al leer. Una historia muy sencilla te puede hacer llegar a sentir alguna emoción solo por el hecho de que está escrita con sinceridad, y eso crea el ambiente que hace eso posible. No se trata de escribir por escribir, porque si tú escribes con el sentimiento, es muy probable que la persona que lo lea sienta lo mismo.

En la escuela es muy importante que nos enseñen que leer no sirve solo para aprendernos datos o estudiar. Leer también te puede ayudar a conocerte mejor y entender a los demás de una mejor manera.

Cuando nosotros, como estudiantes, conectamos con algún libro, dejamos de ver el leer como una obligación y lo empezamos a disfrutar.

En conclusión, a través de las palabras, los libros transmiten emociones que nos enseñan algo.

Diseñado por Hiram Ramírez Cárdenas

Nuestra Pandora

Diseñado y escrito por Ixchel Hannia Luna Calónico

Nuestro planeta es perfecto, ya que nos ha permitido vivir en él, pero nosotros no hemos cuidado de él como se debería. La película de Avatar muestra a la humanidad como el villano, y dejando todo lo demás a un lado es cierto, porque si nos profundizamos más en este tema lo único que hemos hecho es destruirla. La humanidad ha hecho grandes cosas y logros, pero ¿a qué precio? Hoy en día muchos de nosotros compramos productos y cosas que “necesitamos”; tal vez sí, pero ¿cuántas de ellas necesitamos? Las personas de hoy en día compran más cosas que las pasadas generaciones, lo cual empeora la situación en la que estamos; pero por lo menos al comprarlo sabes que se hizo para que ¿ese producto lo obtengas?

Avatar, una película que todos amamos por toda su producción, y porque el mundo de Pandora donde se desarrolla la historia es hermoso y se ve muy real que quisiéramos ser un avatar y vivir ahí. Sin embargo; la mayoría del mundo no se ha dado cuenta que nuestro planeta es hermoso y que nos ha brindado muchas cosas que nosotros no tomamos en cuenta y no las hemos visto porque no nos damos la oportunidad de conocer nuestro hogar.

Ahora tenemos más claro porque somos el villano, porque al ser humano no le importa acabar con todos los recursos y las vidas él hace lo que quiere y se le da la gana sin importarle lo que pase. Por lo tanto la humanidad pierde su planeta su hogar y ahora van en busca de otro pero cuando lo encuentran se repite el mismo ciclo acabando con la flora y fauna que hay en Pandora y lo único que hacen los Avatares es intentar salvar su planeta.

<https://shorturl.at/XE9Dt>

Con base a esto podemos concluir que si nosotros no cambiamos en lo que consumimos y las acciones que tomamos sin pensar, terminaremos sin un hogar y pagaremos el precio. Un planeta muerto no es una fantasía por el camino hacia el que nos dirigimos, es algo que puede pasar. Pero si queremos pasar una buena vida sin complicaciones de salud y sin preocupaciones, y también darle eso a la futuras generaciones todavía estamos a tiempo de recuperar nuestra Pandora.

Miles de los productos y cosas que tenemos, requieren un proceso largo, pero que daña al medio ambiente, ya que gastan miles de litros de agua sólo para uno de ellos, pero también se quitan vidas, ya que a la mayoría de las empresas que hacen sus productos no les importa matar a 3 o 6 animales al día para obtenerlo. Porque no es sólo matarlos si no quitarles su hogar y esto causa deforestación y la extinción de las especies.

<https://shorturl.at/jUnKm>

<https://shorturl.at/0KvwB>

¿La IA es una herramienta o un problema disfrazado?

Escrito por Gala Ezquerro

La inteligencia artificial ya no es algo del futuro ni de películas de ciencia ficción; hoy en día está presente en cosas tan simples como cuando el celular te sugiere una palabra al escribir, cuando una plataforma te recomienda una serie, ya conociendo tus gustos o cuando una aplicación te ayuda a estudiar. Sin darnos cuenta, esta tecnología se ha ido metiendo en nuestras vidas diarias y ha cambiado la forma en la que aprendemos, trabajamos y nos comunicamos.

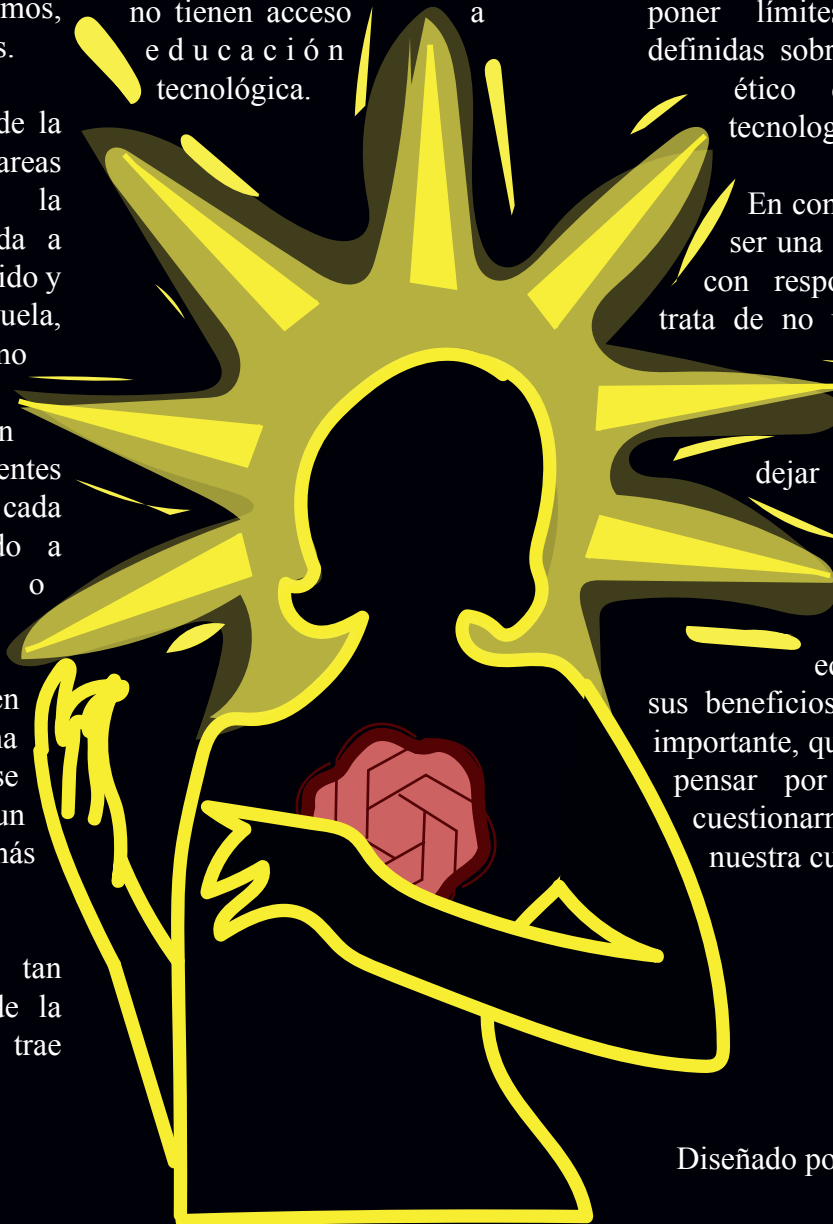
Uno de los puntos positivos de la IA, es que facilita muchas tareas escolares y trabajos. En la medicina, por ejemplo, ayuda a detectar enfermedades más rápido y con mayor precisión. En la escuela, existen programas como ChatGPT o Gemini que proporcionan y explican diversos temas en diferentes maneras, según lo que cada estudiante necesita, ayudando a comprender mejor materias o tareas. También se usa en la ciencia para analizar grandes cantidades de información en poco tiempo, algo que a una persona le tomaría años. En ese sentido, la IA funciona como un apoyo que hace las cosas más rápidas y accesibles.

Sin embargo, no todo es tan perfecto. El uso constante de la inteligencia artificial también trae consecuencias.

Muchas personas empiezan o ya dependen de la tecnología para pensar o resolver problemas, lo que puede afectar habilidades importantes como el análisis, la creatividad o la toma de decisiones por uno mismo. Además, algunos puestos de trabajos están siendo reemplazados por sistemas automáticos, lo que genera preocupación sobre el futuro laboral, especialmente para quienes no tienen acceso a educación tecnológica.

Otro tema importante es la ética, la inteligencia artificial aprende desde información que nosotros los humanos creamos y descubrimos, y si esa información tiene algún error o prejuicio, la tecnología puede repetirlos. Estos problemas han causado que los sistemas tomen decisiones sin explicar cómo lo hacen, lo que puede ser injusto o poco confiable. Por eso, muchas personas creen que es necesario poner límites y reglas bien definidas sobre el uso correcto y ético de este tipo de tecnología.

En conclusión, la IA puede ser una gran aliada si se usa con responsabilidad. No se trata de no usarla o eliminarla, sino de aprender a usarla de forma consciente, sin dejar que se convierta en nuestros pensamientos. El problema es encontrar un equilibrio; aprovechar sus beneficios sin perder lo más importante, que es la capacidad de pensar por nosotros mismos, cuestionarnos y decidir por nuestra cuenta propia.

Diseñado por Camila Zambrano

La experiencia que cambió mi vida

Por Gala Ezquerro Ortega

A lo largo de mi vida, he tenido innumerables experiencias que me han formado y cambiado mi perspectiva hasta el día de hoy.

Hola, mucho gusto. Me presento: mi nombre es Gala Ezquerro. Una experiencia que tuvo un gran impacto en mi personalidad y forma de ver a las personas fue cuando me peleé con mi mejor amiga.

Era un día cualquiera, uno de esos en los que todo parece normal... ¿Quién imaginaría que una discusión podría transformarse en una de las experiencias y enseñanzas más significativas en mi vida? Sin darme cuenta, todo comenzó por un malentendido en el que mi amiga "escuchó lo que dije", un comentario sobre su edificio en donde vive, el cual yo no dije, sino una compañera a un lado mío (cabe recalcar que éramos 5 personas y estábamos en su edificio para hacer un proyecto escolar de cocina). Desde ese momento, el ambiente comenzó a ponerse pesado, ya que mi amiga no nos hablaba ni apoyaba en la elaboración del proyecto; aparte, no teníamos el material necesario porque estábamos en el lobby y no nos comentó que no tenía nada para la elaboración. Como me percaté de que se nos estaba yendo el tiempo, le comenté en buen plan si nos podría conseguir las cosas que necesitábamos; me dijo: "No, mejor vete a tu casa".

En ese mismo momento me sentí herida y molesta, ya que no pensé que esa fuera su reacción. Le pregunté "si estaba bien porque me hablaba así"; se puso a llorar diciendo que yo me había burlado de dónde vivía.

Esa misma noche, les conté a mis padres mi situación. Lo devastada que me sentía por pelear con mi mejor amiga, con la amiga con la que me imaginaba una vida entera; mis padres me ayudaron a escribirle un mensaje, disculpándome si la había hecho sentir mal y aclarando que no me había burlado de ella ni dicho ningún comentario ofensivo. Al siguiente día, todo cambió, ya que no solamente ella seguía enojada, sino que empezó a distorsionar lo sucedido y a decirle a todos mis amigos, provocando que me dejaran de hablar y me pusieran mala cara. Aún me duele recordarlo; éstas fueron dos semanas en las que mi grupo y mi círculo social se empezaron a caer; me empezaron a hacer burlas, gritar cosas que me afectaban, miradas horribles y hasta me agredieron físicamente al pisar mi pie lesionado de un esguince.

Desde ese entonces crecí emocionalmente y, al igual, mis relaciones con mis amigos que me apoyaron, mis padres que me dieron consejos y mis hermanos abrazándome por el duro momento. Yo misma me decía "jamás le haría esto a ninguna persona" y ahí fue cuando entendí que cuando dices esas palabras o las piensas es porque tú reflexionaste y analizaste esas acciones y sabes perfectamente que lo que hizo estuvo mal. Aprendí lecciones que jamás olvidaré, cómo escoger sabiamente a las personas con las que quieres estar; me ayudó a entender cómo se sienten las demás personas que pasan y han pasado por el bullying, saber qué decir, cuándo decirlo y desarrollar una madurez emocional excepcional.

SER DJ

Escrito y diseñado por Emilia Vázquez

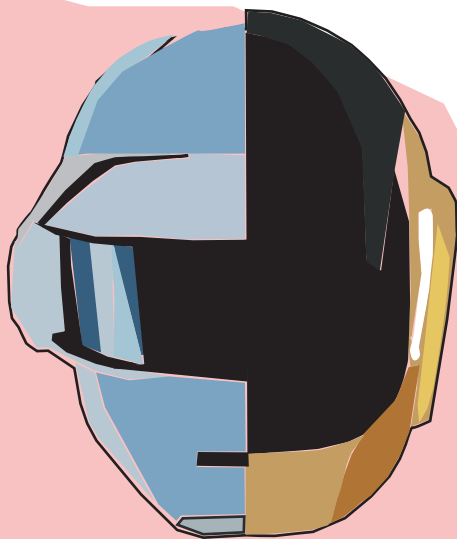
Ser DJ no nació como algo glamuroso ni planeado. Empezó como una forma distinta de relacionarse con la música. En los años setenta, especialmente en Nueva York, los DJs comenzaron a mezclar discos en fiestas y espacios pequeños para mantener la energía y evitar silencios. Ahí se dieron cuenta de que la música podía cambiar el ambiente y conectar a las personas si se usaba de la manera correcta. El DJ dejó de ser alguien que solo ponía canciones y se volvió alguien que controlaba el ritmo de la noche.

Con el tiempo, la tecnología permitió que los DJs experimentaran más: tornamesas, samplers, mezcladoras y software hicieron posible unir géneros, crear transiciones y darle un estilo propio a cada set. Ser DJ empezó a requerir oído, timing y mucha atención al público. No se trata solo de qué canción sigue, sino de cuándo ponerla y por qué. Un buen DJ sabe leer el lugar y ajustar la música según lo que está pasando.

Proyectos como The Black Eyed Peas muestran cómo esta cultura influyó en la música popular. Al combinar hip-hop con electrónica y beats pensados para la pista, lograron que el sonido del DJ llegara a un público masivo. están construidas para generar energía colectiva, algo que viene directamente de la lógica del DJ y del club.

Hoy, ser DJ es crear una experiencia a partir de la música. Cada set es diferente porque depende del lugar, del momento y de la gente. Para mí, ahí está lo interesante: poder usar la música para cambiar el ambiente, marcar el ritmo y hacer que las personas se desconecten un rato de todo lo demás. No es solo poner canciones, es saber cómo usarlas. Canciones como Boom Boom Pow o I Gotta Feeling funcionan porque están construidas para generar energía colectiva, algo que viene directamente de la lógica del DJ y del club.

Hoy, ser DJ es crear una experiencia a partir de la música. Cada set es diferente porque

DJ
GUETTA

AVICII

