

Yolanda de Gregorio Robledo y María Isabel Morales Sánchez (2025). *Versos codificados. La poesía creada con IA (Coded Verses: The Poetry Created with AI)*. Cádiz: Editorial UCA, 138 págs.

Reseña de acceso abierto distribuida bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional \(CC-BY 4.0\)](#). / Open access review under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC-BY 4.0\)](#).

DOI: <https://doi.org/10.24197/bdm28y22>.

Entre las discusiones más usuales a día de hoy, la IA ha acaparado una atención especial, tanto por su aplicación y utilidad inmediatas, como por constituir una herramienta conflictiva. Su acceso generalizado ha desembocado en un laberinto de información, con análisis cuantitativos y cualitativos sobre su oportunidad. Uno de los aspectos que constituyen piedra de toque es, sin duda, la creatividad. En efecto, la sustitución de la inteligencia humana suscita una inquietante reflexión con múltiples aristas. En el caso de la poesía, eje central de este libro, la controversia está servida al ser uno de los exponentes más claros de la capacidad humana. De hecho, la admisión de esa intromisión tecnológica al campo literario parecería una contradicción en sí, incluso, intolerable. Pero el ámbito de la literatura digital ha supuesto en los últimos años un exponente claro de cómo la creación explora espacios inherentes a nuestro ritmo vital y a nuestras vidas. El presente volumen analiza, a partir de la exposición que le sirve de precedente, algunas de las cuestiones más relevantes a señalar entre creatividad e IA. Es así como nos encontramos argumentos de peso, no solo por parte de las autoras Yolanda de Gregorio Robledo y María Isabel Morales Sánchez, sino también directamente por autores que protagonizan el corpus de obras que da origen, Jason Nelson y Alinta Krauth, cuyas composiciones nos muestran las múltiples puertas que puede abrirnos esta simbiosis entre el humano- la poesía- y la máquina- la IA.

Además de la catalogación de la exposición llevada a cabo en enero de 2024 en la Universidad de Cádiz, *Versos Codificados. La poesía creada por IA*, pretende profundizar en la reflexión temática pertinente, y difundir la poética de los dos artistas invitados, defensores a ultranza de la posibilidad ofrecida por el arte en la unión con el algoritmo. El libro consta de nueve capítulos que incluyen imágenes y códigos QR en una edición bilingüe que permite al lector el acceso a los textos originales.

El capítulo inicial proporciona un breve contexto y una reflexión sobre las transformaciones tecnológicas. Se nos presenta la exposición y sus objetivos, explorar cómo la literatura digital y la IA no son meras intrusiones, sino formas de renovar el lenguaje que permitirán nuevas perspectivas en el ámbito poético. Para ello, la exposición trazaba un arco desde los años 50 y 60 hasta la actualidad con propuestas creadas por los autores invitados: Jason Nelson y Alinta Krauth. Además, contaba con ordenadores dispuestos en círculos que permitían a los asistentes ver los estudios más teóricos y también propuestas prácticas. Por otra parte, el catálogo aborda la polémica sobre si una máquina puede crear “poesía”, llegando a la conclusión de que, aunque aún queda mucho por avanzar y no sabemos si estas líneas de producción seguirán activas en el futuro, es indiscutible que es la vía de exploración actual que más resultados puede ofrecernos.

A continuación, se explica la poética de Alinta Krauth, autora australiana afincada en Bergen, que destaca por la vinculación que establece con la investigación ambiental. Krauth se desvincula del antropocentrismo imperante para crear lo que denomina una poesía “más-que-humana”. Es importante también su propia concepción de lo tecnológico, que supera la idea de soporte, para convertirlo en parte esencial de la obra, en tanto canal que permite generar empatía entre especies y responder a problemas actuales como el del cambio climático.

Continúa el volumen con el segundo de los autores: Jason Nelson, pionero y referente mundial en la creación de poemas-juego (*game poems*), sin olvidar, tal y como él mismo define, a sus criaturas digitales con trasfondo político. Su trabajo explora la intersección entre la mente y la máquina, utilizando la experimentación y la interactividad para atrapar al lector en un imaginario provocador. De esta forma, Nelson no sólo explora los límites de las tecnologías sino también las nuevas formas persuasivas que su intromisión permite en la literatura, llegando a la conclusión de que el movimiento artístico más potente en la actualidad son los videojuegos.

El cuarto capítulo ofrece al lector seis partes donde se analizan y exploran cuáles han sido las aplicaciones prácticas de la IA en las obras en concreto. Realiza un recorrido por las distintas creaciones, donde destaca *The (m)Otherhood of Meep*, una aplicación para teléfonos inteligentes que utiliza la IA para traducir en tiempo real las voces de los zorros voladores. El poema-juego creado de Jason Nelson, *The Many Ocassions of Moving*, donde el usuario puede reflexionar sobre el aislamiento de la pandemia y la tecnología como extensión de lo humano. Asimismo, el análisis de *Edge*

Species, poema que se define como una meditación sobre la extinción, donde los nombres de especies vulnerables caen simbolizando la fragilidad de los ecosistemas. Se nos presentan las Narrativas Digitales Ultragrandes (ULDNI del inglés original) que son un nuevo género- acuñado por Nelson- de autoría conjunta entre el poeta y la IA, que utiliza la técnica de “outpainting” para crear mundos visuales y sonoros casi ilimitados dotándolos de vida. Por último, se presenta el poema *AI Cascada*, hecho especialmente para la exposición, por parte de los dos autores y que se cedió a la UCA. Es una obra interactiva donde palabras e imágenes cambian cada 25 segundos, replicando el torrente incesante de agua de una cascada con el de información de la era digital.

Este análisis, queda completado, en el siguiente capítulo, con la explicación del discurso teórico realizado por las autoras respecto de los materiales teóricos y críticos seleccionados. Cabe señalar, la importancia de la teoría en la comprensión de los diferentes fenómenos que han acompañado el nacimiento y desarrollo de la literatura digital. Precisamente su origen académico sustenta un buen corpus de materiales que, durante mucho tiempo, superaron, incluso a la práctica creativa. Muy importante resulta en esta explicación la importancia que la creación femenina ha tenido en su desarrollo. Las autoras subrayan intencionadamente el papel fundamental jugado por teóricas pioneras, como N. Katherine Hayles, Janet Murray y Marie-Laure Ryan, figuras centrales para acercarnos a una definición de la narrativa digital y su evolución. Junto a ellas, otros teóricos como George P. Landow, quien teorizó sobre el hipertexto como una ayuda que eleva la tradicional imprenta y transforma la experiencia de la lectura. En este desarrollo destacan los trabajos de Susana Pajares Tosca o las oportunas reivindicaciones de María Mencia, por su obra *#WomenTechLit*, cuyo objetivo se centra, precisamente en reclamar visibilidad de creadoras y teóricas frente a la tendencia general que prioriza las aportaciones masculinas.

Cierra este volumen, una tan interesante como inusual aportación que hace aún más especial esta monografía: los testimonios directos de Jason Nelson y Alinta Krauth, donde explican su filosofía de trabajo y su postura ante la IA. Así, la primera parte es una “declaración” de Krauth, en la que enarbola la importancia de los artistas digitales refiriéndose a ellos como “innovadores tecnológicos” que llevan su creatividad más allá del mero consumo de tecnología. Expresa su inquietud por el uso no autorizado de materiales protegidos para entrenar a la IA que pueden utilizarse para

copiar. También por el sesgo en los datos que pueden silenciar a las minorías, y el alto consumo de recursos ambientales que requieren los grandes servidores. Así, dos objetivos imprescindibles para ella son la reducción del impacto medioambiental y el empleo de la IA para fomentar la empatía interespecies. Por su parte, Nelson ve a la IA como una colaboradora o asistente semi inteligente. Afirma utilizarla como una herramienta capaz de hacer posible lo que antes no lo era, insistiendo en su interés por los errores del código (*glitches*), utilizados en sí mismos como una fuente precisa de inspiración poética. Por último, subraya la necesidad de que el poeta digital esté en constante movimiento, pues solo así será capaz de seguir el ritmo de las innovaciones tecnológicas en su provecho.

Uno de los valores del libro es que trasciende el catálogo descriptivo para convertirse en un estudio crítico detallado y abierto. En sus reflexiones convergen la visión positiva respecto a la IA y la necesaria incertidumbre en cuanto a su futuro. Un tono esperanzador y aperturista, apoyado en la primacía de la creatividad por encima de los prejuicios, marca todo su desarrollo. Con ello las autoras consiguen que el lector no solo se interese por el tema, sino que se vea en la necesidad de pronunciarse respecto del debate. Es preciso destacar, además, cómo las imágenes, especialmente cuidadas con una alta resolución, proporcionan una experiencia más cercana de lo que puede ser la literatura digital y sirven de ayuda para comprender este universo poético que se abre ante nuestros ojos. Este volumen es, también, un claro respaldo académico a los pioneros y pioneras de esa vanguardia que denominamos digital. Tanto Nelson como Krauth dan cuenta del potencial de la tecnología en la comunicación humana. Ambos utilizan sus obras como algo más que una forma de simbiosis entre la IA y los humanos. Las utilizan como precursores de sus ideas para poder concienciar y cambiar la sociedad y el mundo, centrándose en problemas actuales como el cambio climático o la extinción. *Versos Codificados* apuesta por una poesía de resiliencia, un organismo vivo que logra la integración de IA y arte.

LUCÍA MADRID CAGIGAL

<https://orcid.org/0009-0007-4963-621x>

Universidad de Cádiz (España)

lucia.madridcagigal@alum.uca.es