

A long-exposure photograph of a city at night, showing vibrant light trails from cars and buildings in shades of orange, yellow, and blue against a dark sky.

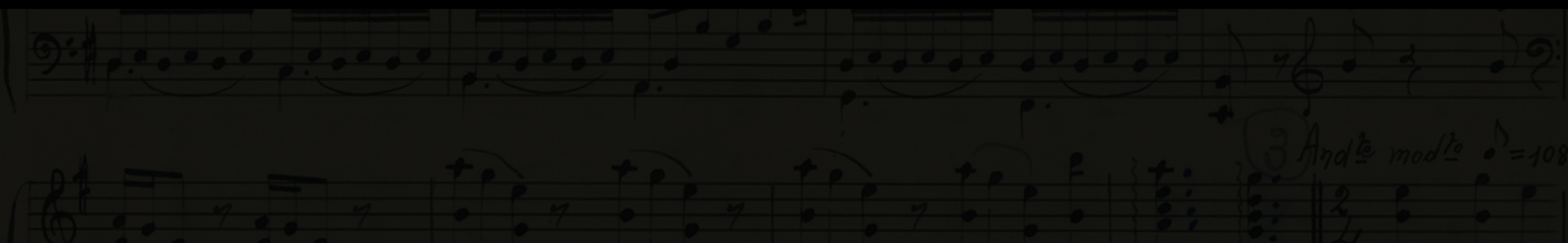
EDO

RAFAEL SUBÍA

FUTUROS MUSICALES

Edosonía, n° 06, marzo, p. 107-111. Quito,
2026.

JOSÉ RAFAEL SUBÍA VALDEZ*

Resumen

Revisión del camino andado por la música académica y su inserción en el marco de la tecnología. El artículo presenta consideraciones respecto a lo que se puede hacer para evitar que las IAs y las tecnologías despojen de humanidad a la creatividad para recuperar el valor cultural del arte sonoro.

Palabras clave: Tecnología y Experimentación – Historia, Estado Actual I.A., Futuro público y performance.

Abstract

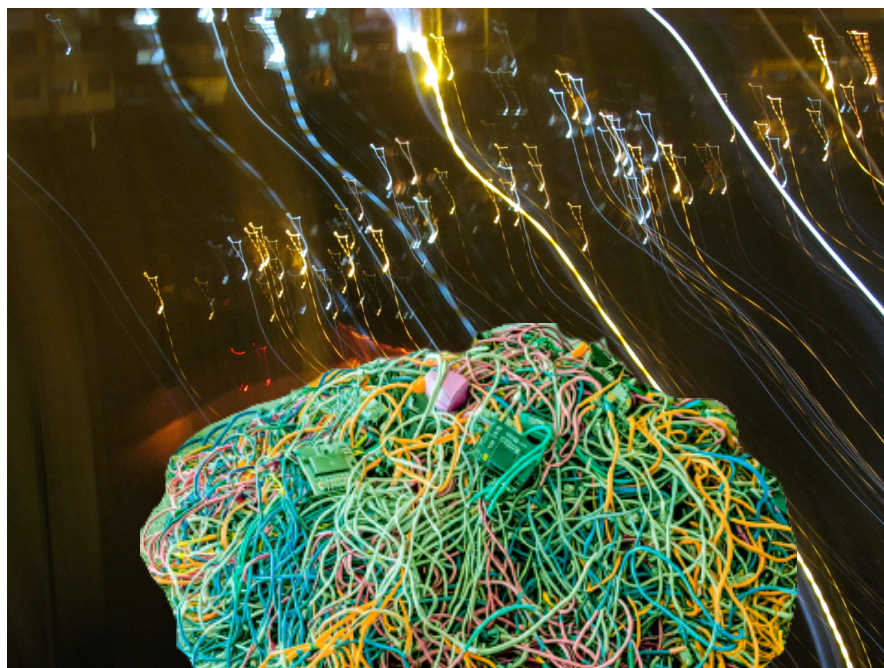
A review of the path taken by classical music and its integration within the technological framework. This article presents considerations regarding what can be done to prevent AI and technology from stripping creativity of its humanity and to recover the cultural value of sound art.

Keywords: Technology and Experimentation – History, Current State of AI, Public Future and Performance.

Introducción

La evolución es un proceso inevitable que determina el avance biológico, social y cultural del ser humano. En el arte, la evolución estética está relacionada estrechamente con el desarrollo tecnológico y la experimentación con las herramientas disponibles. Este bucle de retroalimentación entre producto artístico y desarrollo tecnológico es el motor evolutivo que ha producido los cambios paradigmáticos más significativos de las prácticas profesionales incluyendo las artísticas. Algunas tecnologías han actuado de forma más sutil marcando los adelantos de manera paulatina y casi imperceptible. La escritura musical eurocéntrica por ejemplo no solo logró la correcta representación de las melodías e himnos cantados inicialmente en los eventos religiosos, sino que también proporcionó las condiciones necesarias para que la armonía y el contrapunto florezcan y se complejicen. Siglos después el clave bien temperado

*Compositor/Investigador/Artista Sonoro quiteño, PhD; docente de la Carrera de Artes Musicales.
Contacto: jsubia@uce.edu.ec

Collage. Quito, 2026. Edosonía.

ofrecerá las condiciones óptimas para el nacimiento de la armonía funcional tonal y con ello el invento y el perfeccionamiento del piano.

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, la tecnología y sus avances exponenciales han marcado claramente la evolución socio-cultural de nuestra era moderna. El nacimiento del microcontrolador y el internet nos catapultaron a una adolescencia tecnológica que ha acelerado los cambios más bruscos de nuestra historia humana conocida. Hoy, con la adopción de la sociedad de la Inteligencia Artificial y la conexión ininterrumpida gracias a las redes sociales, se han creado una cantidad inimaginable de aristas y campos de investigación, poniendo en duda cuál será el próximo gran avance cultural que determine el futuro de la humanidad. En este contexto, es indispensable que los espacios creados para el conocimiento no se vean abrumados por el infinito número de posibilidades que la tecnología nos sugiere. Es por ello necesario, que los espacios académicos cumplan con la exhaustiva exploración y documentación de las propuestas para poder mantener una relación sana de la tecnología al servicio del usuario y no la completa esclavización del humano en función de esta.

En los últimos años, se ha visibilizado el surgimiento de artistas ficticios creados por Inteligencia Artificial que logran la monetización acelerada de distintas configuraciones de un número limitado de ideas humanas. La cultura del reciclaje artístico se ha situado de manera sólida en nuestra sociedad y el lucro infinito, rápido y automático se ha establecido como los objetivos más importantes de la cultura, ejemplo de ello es

el constante reversionamiento de productos artísticos de eras pasadas. Las franquicias cinematográficas o el reciclaje de éxitos pasados ahora inundan los medios de difusión y comunicación. Estos nuevos objetivos y condiciones culturales han degradado de manera muy acelerada la oferta de propuestas nuevas, promoviendo una apatía intelectual que debería preocupar no solo a los creadores. Nuevas formas de colonialismo están presentes y aspectos totalitarios en la cultura comienzan a verse claramente, esta realidad parece proponer que para triunfar en las artes dentro de este modelo, es necesario acoplarse a estos nuevos paradigmas.

Es el deber de las instituciones culturales, incluida la educación, no eludir este problema para poder continuar con un desarrollo cultural soberano y original. Elevando las voces de aquellos que habitamos el territorio y luchamos por mantener un contra balance sobre las fuerzas hegemónicas. Para ello, consideremos el valor experimental de la academia, que permite la exploración constante con las herramientas diseñadas para nuestro oficio, y otras que no, como el caso del mismo computador. Las universidades e instituciones de investigación científica han sido los lugares de convergencia entre tecnología y la profesionalización de la experimentación.

Fue el “abuelo” de la música por computadoras, el compositor, ingeniero e inventor estadounidense Max Mathews el que permitió que artistas experimenten por primera vez con computadoras. Su paso como director de los Laboratorios Bell permitió que compositores como John Chowning y Jean-Claude Risset realicen sus estudios exhaustivos sobre el timbre y la síntesis. Décadas después sus resultados producirían la tecnología que revolucionaría la música global. Lugares como el IRCAM, el CCRMA o el CMMAS comprobando que la exploración musical en todos sus campos propone escenarios posibles de desarrollo tecnológico, económico y social.

Paralelamente, se encuentra la experimentación musical, que propone empujar el lenguaje musical hacia territorios no conocidos. Este es el medio que los artistas utilizan para explorar las tecnologías disponibles. Son estos nuevos lenguajes los que se conciben permitiendo un trabajo musical que puede abordar desde lo exploratorio y reflectivo como la música “*Ambient*”, a lo espontáneo y performativo como la improvisación libre y el “*Live Coding*”. Son precisamente estas áreas en las que la Inteligencia Artificial no ha logrado secuestrar el papel creativo. Estos experimentos musicales no sólo empujan los límites de nuestra percepción sino que también recuperan el valor de aspectos extra musicales que influyen en el valor cultural del arte. Los espacios de experimentación musical reúnen gente de varias expresiones no solamente musicales, sino también de otras corrientes artísticas. Involucran lo visual y lo performativo como el video y la danza, además de rescatar la necesidad de realizar conciertos y eventos que nos unan como sociedad. Una

Izquierda: Mesías Maiguashca y el autor del presente artículo. Alemania, 2018. Derecha: El compositor Rafael Subía exponiendo su trabajo en el Teatro Prometeo de la CCE. Quito, 2023.

relación sana con la tecnología involucra no abandonar aquellas características que nos hacen exclusivamente humanos como la necesidad de compartir una cena post concierto. No debemos permitir que la I.A. y tecnologías parecidas nos despojen de la cualidad más sorprendente del ser humano que es la expresión individual en una sociedad libre y culturalmente saludable.

En este contexto, la Carrera de Artes Musicales de la Universidad Central del Ecuador por medio del itinerario de Producción Musical se ha comprometido a actuar ante esta situación. Durante el mes de febrero del año 2026 se llevará a cabo el Primer Encuentro de Producción y Música Experimental. El evento reúne en charlas y conciertos a destacados productores musicales y académicos del Ecuador, volviéndose un espacio para la discusión del problema descrito anteriormente y muchos más. Durante el evento, se realizarán charlas, talleres y conciertos que invitan a los interesados a explorar distintas propuestas y conocer la tecnología utilizada para producirlas. Con esto, se quiere ofrecer un espacio abierto para la exploración sonora que es parte fundamental de cualquier institución académica; además de generar un espacio que permita la difusión de las propuestas y sus logros.

Bibliografía:

- Katz, M. *Capturing sound: How technology has changed music* (Rev. ed.). University of California Press, 2010.
- Emmerson, S. (2007). *Living electronic music*. Ashgate.
- Grosfoguel, R. Decolonizing post-colonial studies and paradigms of political-economy: Transmodernity, decolonial thinking, and global coloniality. **Transmodernity: Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World*, 1*(1), 2011. <https://doi.org/10.5070/T411000004>
- Cascone, K. (2000). The aesthetics of failure: "Post-digital" tendencies in contemporary computer music. *Computer Music Journal*, 24(4), 12-18. <https://www.jstor.org/stable/3681551>
- Bustamante, D. *Pensar el cine, resistir el mercado*. *Cinema Tropical*. (2025, 11 de febrero) <https://www.cinematropical.com/cinema-tropical/pensar-el-cine-resistir-el-mercado>