

Crafted Futures

EXPLORING THE ART OF JOSHUA VERMILLION
EXPLORANDO EL ARTE DE JOSHUA VERMILLION

BY OLIMPIA BELLAN

A Vast Tall Monumental Architecture
Made Entirely from Woven Fiber Optic Cables
Copyright © Joshua Vermillion

Joshua Vermillion, AI whisperer, architectural provocateur, and digital craft visionary. A tenured architecture professor and award-winning designer turned AI explorer, he's been quietly building entire worlds through generative models, spaces that look like they belong to tomorrow, but echo the logic of real architecture. His work blurs the line between machine imagination and human intention, turning spatial dreams into visuals that feel vividly tangible. We asked him what happens when architecture meets AI.

Joshua Vermillion, especialista de IA, provocador arquitectónico y visionario del arte digital. Profesor titular de Arquitectura y diseñador galardonado convertido en explorador de la IA, ha estado construyendo silenciosamente mundos enteros a través de modelos generativos, espacios que parecen pertenecer al futuro, pero que se hacen eco de la lógica de la arquitectura real. Su trabajo difumina la línea entre la imaginación de las máquinas y la intención humana, convirtiendo los sueños espaciales en imágenes que se sienten vívidamente tangibles. Le preguntamos qué sucede cuando la arquitectura se encuentra con la IA.

Your AI images feel like buildings from a dream, fluid, impossible, yet strangely believable. When you create these spaces, do you think of yourself as designing architecture, or as inventing worlds?

I enjoy world-building and architecture centred around narrative and storytelling. Often times, I feed in my own design work (photographs, drawings, models, etc) to the gen-AI model and the results feel derivative of the old work but with a different, almost alien, quality to them. I'm most interested in exploring and interrogating this "otherness" resulting from the machines' very limited understanding of our world.

Tus imágenes generadas por IA parecen edificaciones sacados de un sueño: fluidas, imposibles, pero extrañamente creíbles. Cuando creas estos espacios, ¿te consideras un diseñador de arquitectura o un inventor de mundos?

Me gusta crear mundos y arquitecturas que se centran en la narrativa y cuentan una historia. A menudo, introduzco mis propios trabajos de diseño (fotografías, dibujos, maquetas, etc.) en el modelo de IA generativa y los resultados parecen derivados de los trabajos originales, pero con una calidad diferente, casi alienígena. Lo que más me interesa es explorar y cuestionar esta "alteridad" que resulta de la comprensión muy limitada que tienen las máquinas de nuestro mundo.

Walking Through A Vast, Cavernous, Immersive Interior Carved from Polychromatic Laminated Paper
Copyright © Joshua Vermillion

You've generated thousands of imagined spaces with AI. Has working at that scale changed how you understand the way people instinctively read space, form, or atmosphere?

Using AI has definitely let me explore the use of scale/size, material qualities (textures, translucencies, etc), and atmospheric (lighting and other effects) as a given. One can be very prolific in exploring a set of ideas very quickly, and posting results on social media has also given me some insights (almost in real time) on how different spatial and material decisions are perceived. AI's speed almost perfectly complements the iterative brainstorming at the beginning of the design process.

Has generado miles de espacios imaginarios con IA.

¿Trabajar a esa escala ha cambiado tu forma de entender cómo las personas interpretan instintivamente el espacio, la forma o la atmósfera?

El uso de la IA me ha permitido explorar la utilización de la escala/tamaño, las cualidades de los materiales (texturas, translucidez, etc.) y la atmósfera (iluminación y otros efectos) como algo dado. Se puede ser muy prolífico a la hora de explorar un conjunto de ideas muy rápidamente, y publicar los resultados en las redes sociales también me ha proporcionado algunas ideas (casi en tiempo real) sobre cómo se perciben las diferentes decisiones espaciales y materiales. La velocidad de la IA complementa casi a la perfección la lluvia iterativa de ideas al comienzo del proceso de diseño.

Your work blends computational systems with hands-on craft. When AI generates a scene, where do you draw the line between the machine's creativity and your own?

First, can a machine really be creative? Let's say, for the sake of argument, that machines can appear to do creative things even if the model doesn't really know why we would consider it creative. In reality the model is combining my imagination with its generative latent space and sometimes it gives back results that I would have never thought of. However, while you can delegate some of the execution (image-making) to the machine, you can't delegate judgement, critical thinking, and other inherently human qualities that are necessary when designing.

Tu trabajo combina sistemas computacionales con artesanía manual. Cuando la IA genera una escena, ¿dónde trazas la línea entre la creatividad de la máquina y la tuya propia?

En primer lugar, ¿puede una máquina ser realmente creativa? Supongamos, por el bien del argumento, que las máquinas pueden parecer creativas aunque el modelo no sepa realmente por qué las consideramos creativas. En realidad, el modelo combina mi imaginación con su espacio latente generativo y, a veces, ofrece resultados que nunca se me habrían ocurrido. Sin embargo, aunque se puede delegar parte de la ejecución (la creación de imágenes) a la máquina, no se puede delegar el juicio, el pensamiento crítico y otras cualidades inherentemente humanas que son necesarias a la hora de diseñar.

RIGHT
Glowing Draped Interiors
Copyright © Joshua Vermillion

LEFT
Colorful Translucent Vaulting
Dreams Series
Copyright © Joshua Vermillion

There's a sculptural quality to your AI visuals, structures that feel like they could be built, but also feel like they're evolving. Do these images influence your real-world architecture work, or are they a separate creative universe?

Tangible work is still a very (human) labour-intensive process, whereas the images from gen-AI are very facile, superficial or naïve. I don't ever ask gen-AI for truth, but rather, its largest affordance seems to be iteratively exploring possibilities

with material or spatial effects (atmospherics) with astonishing speed. This is the part that can be very helpful at the beginning of the design process when divergent thinking is most valuable.

Las imágenes generadas por IA tienen una calidad escultórica, estructuras que parecen poder construirse, pero que también dan la sensación de estar evolucionando. ¿Influyen estas imágenes en tu trabajo arquitectónico en el mundo real o son un universo creativo independiente?

El trabajo tangible sigue siendo un proceso muy laborioso (para los humanos). En cambio, las imágenes generadas por IA son muy superficiales, ingenuas. Nunca le pido a la IA generativa que me dé la verdad, sino que su mayor ventaja parece ser la exploración

reiterativa de posibilidades con efectos materiales o espaciales (atmosféricos) a una velocidad asombrosa. Esta es la parte que puede ser muy útil al comienzo del proceso de diseño, cuando el pensamiento divergente es más valioso.

LEFT
Cybernetic Desert Flora
Uncanny Desert Botanicals
Copyright © Joshua Vermillion
Spiky Spatial System
Copyright © Joshua Vermillion

RIGHT
Colorful Hanging Asterisk-Shaped Clusters
Synthetic Cloud Series
Copyright © Joshua Vermillion

Glowing Voxel Walls
Glow Series
Copyright © Joshua Vermillion

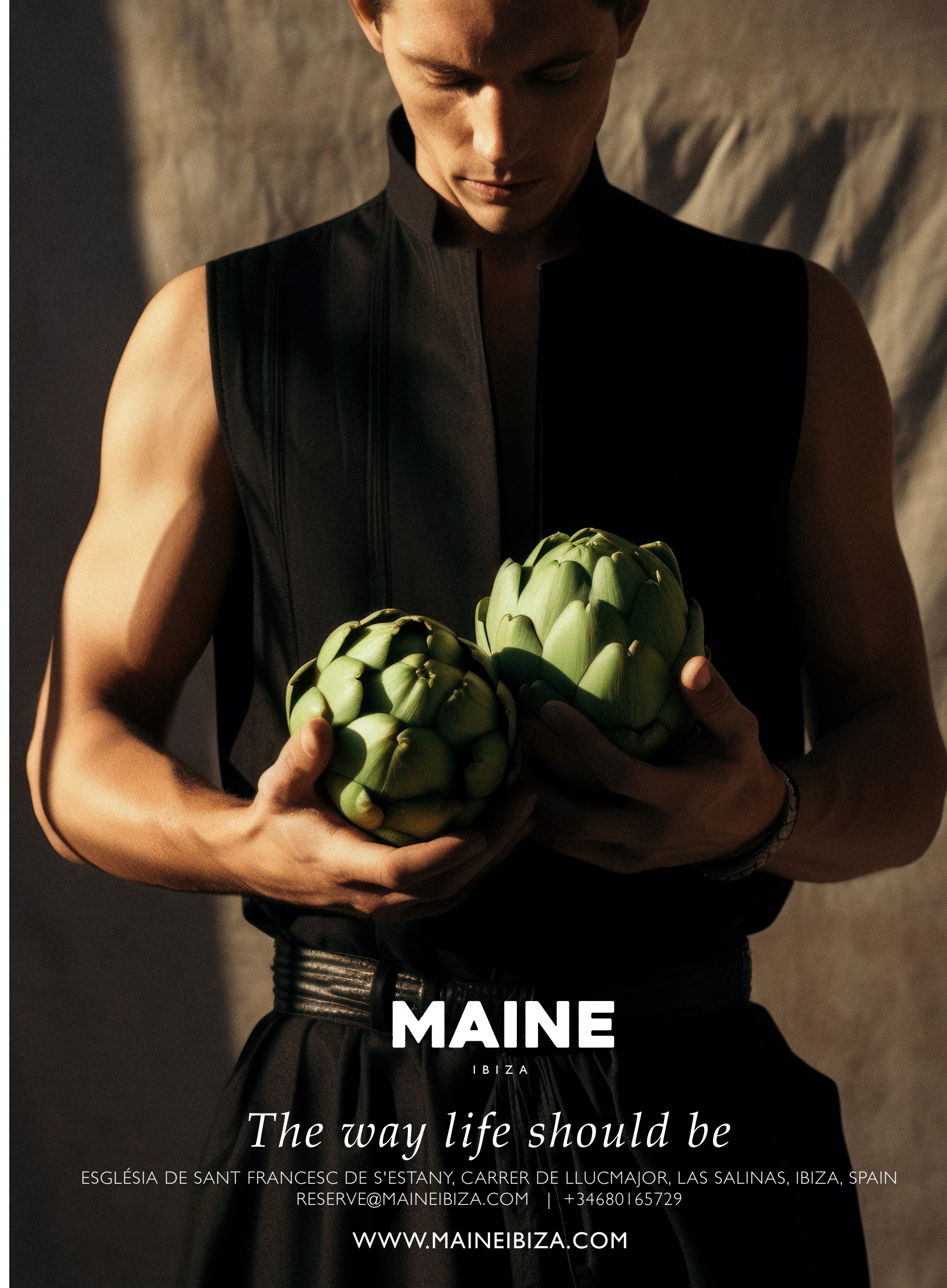
Your work suggests AI is more than a tool, it's a catalyst for new ways of seeing. As your art has evolved alongside generative systems, what has AI taught you about your own creative process?

I think the most fascinating thing to me is that we now have ways to let machines learn (albeit in a very narrow sense currently). And when communicating to a machine as a design "partner," one has to internalise and then orchestrate the process, not just the ideas driving the process. I think in the future architects and designers, augmented with AI, will have to shift more to designing processes and workflows, not just designing buildings.

Tu trabajo sugiere que la IA es más que una herramienta, es un catalizador para nuevas maneras de ver las cosas. A medida que tu arte ha evolucionado junto con los sistemas generativos, ¿qué te ha enseñado la IA sobre tu propio proceso creativo?

Creo que lo más fascinante para mí es que ahora tenemos formas de permitir que las máquinas aprendan (aunque actualmente sea en un sentido muy limitado). Y cuando nos comunicamos con una máquina como "socio" de diseño, hay que interiorizar y luego orquestar el proceso, no solo las ideas que lo impulsan. Creo que en el futuro los arquitectos y diseñadores, con la ayuda de la IA, tendrán que centrarse más en diseñar procesos y flujos de trabajo, y no solo en diseñar edificios.

@JOSHUAVERMILLION

MAINE
IBIZA

The way life should be

ESGLÉSIA DE SANT FRANCESC DE S'ESTANY, CARRER DE LLUCMAJOR, LAS SALINAS, IBIZA, SPAIN
RESERVE@MAINEIBIZA.COM | +34680165729

WWW.MAINEIBIZA.COM