

Presentación Working Paper

Título: La inteligencia Artificial en diferentes ramas del Diseño Gráfico

Autores:

- Valentina Calvo - 0009-0009-3844-4030
- Santiago Pacheco - 0009-0009-0362-8622
- Alejandro Romero - 0009-0004-0309-0694
- Valentina Herrera - 0009-0002-3186-1340

Resumen:

Este estudio explora la creciente influencia de la inteligencia artificial (IA) en el diseño gráfico contemporáneo. Abordando disciplinas como fotografía, diseño web, tipografía, ilustración y animación, la investigación investiga cómo la IA está remodelando creativamente estas áreas. A medida que la IA redefine los procesos y desafía las normas laborales, surge la pregunta: ¿cómo y hacia dónde evoluciona esta revolución tecnológica en el diseño gráfico? Este trabajo se sumerge en esta pregunta, destacando la integración práctica de la IA en una página web interactiva. Esta investigación no solo proporciona una visión actualizada para diseñadores gráficos profesionales y estudiantes, sino que también ofrece una comprensión profunda de cómo la IA está transformando el diseño gráfico y delineando su futuro. La metodología combina una revisión exhaustiva de diversas fuentes con la aplicación práctica de la IA en la creación del sitio web, ofreciendo una perspectiva integral sobre cómo la IA está impulsando cambios significativos en esta profesión creativa. Con un enfoque en la transformación tecnológica y sus implicaciones para el diseño gráfico, este estudio representa un análisis detallado y avanzado de esta intersección entre creatividad y tecnología.

Palabras clave: Diseño gráfico, Inteligencia artificial, Interactividad, Automatización, Página Web

Abstract:

This study explores the growing influence of artificial intelligence (AI) on contemporary graphic design. Addressing disciplines such as photography, web design, typography, illustration, and animation, the research investigates how AI is creatively reshaping these areas. As AI redefines processes and challenges work norms, the question arises: how and where is this technological revolution evolving in graphic design? This paper dives into this question, highlighting the practical integration of AI into an interactive website. This research not only provides up-to-date insight for professional graphic designers and students, but also offers an in-depth understanding of how AI is transforming graphic design and outlining its future. The methodology combines a comprehensive review of diverse sources with the practical application of AI in website creation, offering a holistic perspective on how AI is driving significant changes in this creative profession. With a focus on technological transformation and its implications for graphic design, this study represents a detailed and advanced analysis of this intersection between creativity and technology.

Keywords: Graphic Design, Artificial intelligence, Interactivity, Automation / automatization, Web Site

Introducción:

En el corazón de la revolución tecnológica contemporánea se encuentra la inteligencia artificial (IA), una innovación que ha trascendido las fronteras de diversas disciplinas humanas. El diseño gráfico, un bastión de creatividad y expresión visual, no ha escapado a la influencia transformadora de esta tecnología. La IA ha permeado cada rincón del diseño gráfico, desde la fotografía y el diseño web hasta la tipografía, la ilustración y la animación. Este fenómeno plantea preguntas cruciales: ¿cómo está la IA generando cambios en el ámbito del diseño gráfico? ¿Cuáles son las implicaciones de esta transformación en los procesos creativos y en las regulaciones laborales?

Este proyecto se adentra en este intrigante territorio, explorando no solo cómo la IA ha impactado las diferentes ramas del diseño gráfico, sino también cómo esta evolución tecnológica está dando forma al futuro de la profesión. Con una investigación y la aplicación práctica de la IA en la creación de una página web interactiva, este trabajo ofrece a diseñadores gráficos profesionales y a quienes en formación una comprensión actualizada y profunda de la influencia de la IA en su campo. Al integrar la IA en la creación y analizar las diversas fuentes de información, este proyecto pretende arrojar luz sobre cómo el diseño gráfico se está transformando y hacia dónde se dirige en la era de la inteligencia artificial.

Estado del arte:

La inteligencia artificial ha generado un cambio constante en el campo del diseño gráfico. Este se ha extendido a diversas disciplinas que deben adaptarse y transformarse para seguir funcionando de manera efectiva. En el ámbito del diseño gráfico, la inteligencia artificial ha provocado transformaciones tanto en las herramientas utilizadas como en los procesos creativos. Esta evolución ha llevado a discusiones a nivel internacional en contextos laborales y legales relacionados con el diseño gráfico.

En el mundo del diseño tipográfico, la inteligencia artificial ha marcado un antes y un después. Herramientas impulsadas por IA, como “Fontjoy” y “Protojoy”, han revolucionado la forma en que creamos fuentes tipográficas personalizadas. El impacto de la inteligencia artificial en el diseño tipográfico es innegable, como lo demuestra el trabajo de Alex John Lucas en su artículo "Cómo se está utilizando la inteligencia artificial en tipografía" (Lucas, s.f.). En este examina cómo se aplica la inteligencia artificial de manera innovadora en el diseño tipográfico. Su análisis destaca cómo las herramientas basadas en IA están transformando la creación de fuentes, no solo acelerando el proceso, sino también inspirando a los diseñadores a explorar nuevas direcciones creativas. Lo que antes podía llevar semanas de meticuloso trabajo, ahora se puede lograr en minutos gracias a la IA, permitiendo a los diseñadores generar fuentes únicas y adaptadas a proyectos específicos con una rapidez asombrosa. Esta eficiencia ha abierto un universo de posibilidades para la experimentación tipográfica y la creación de identidades visuales que realmente se destacan.

Por otro lado, el diseño publicitario está viviendo su propia revolución silenciosa gracias a la inteligencia artificial. Esta tecnología ha abierto las puertas a una personalización sin precedentes en la publicidad online, los algoritmos de IA, cada vez más sofisticados, son capaces de analizar el comportamiento del usuario y adaptar los anuncios en tiempo real para maximizar su relevancia. Esto no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también potencia la eficacia de las campañas publicitarias. Como lo señala Mantra (2023) empresas reconocidas en el mundo, como Amazon, Spotify, Uber, Tesla entre otros, están adoptando a las IA puesto que simplifican el proceso de ventas, atención y experiencias para el usuario, mejorando la lealtad del consumidor y el posicionamiento de la empresa.

Distintas herramientas son capaces de generar textos publicitarios persuasivos de manera eficiente, liberando a los redactores creativos para que puedan centrarse en estrategias de alto nivel y con mayor control previendo las reacciones de los consumidores. En este sentido, la IA se está convirtiendo en un aliado invaluable en la creación de campañas publicitarias efectivas. Nahla Aly (2023) discute sobre la inteligencia artificial como una de sus herramientas técnicas en el diseño publicitario como fuente de creatividad e inspiración en su artículo “La inteligencia artificial es una de sus herramientas técnicas en el diseño publicitario como fuente de creatividad e inspiración” (p 154). Ella destaca cómo la IA no solo ha optimizado la personalización de anuncios, sino que también ha proporcionado un impulso creativo al permitir la generación rápida de contenido publicitario persuasivo.

La inteligencia artificial ha dejado una marca indeleble tanto en la fotografía como en el arte, redefiniendo los límites de la creatividad y la expresión visual. En el campo de la fotografía, herramientas como “Luminar Neo”, “Topaz Gigapixel AI”, “Aftershoot” y “Adobe Photoshop CC” han aprovechado las técnicas de IA para transformar imágenes y crear efectos únicos. Esta capacidad ha empoderado a los artistas, permitiéndoles explorar diversas direcciones creativas y experimentar con estilos visuales innovadores, desafiando las restricciones tradicionales de la fotografía. Fred Ritchin, en su artículo “Fotografía en la era de la inteligencia artificial” (Ritchin, 2023), profundiza en la intersección entre esta y la IA, destacando cómo las personas pueden utilizar la IA para generar imágenes en segundos, siendo capaces de crear situaciones y lugares inexistentes. Este análisis plantea cuestionamientos cruciales sobre la autenticidad y creatividad en la era de la inteligencia artificial, mientras ilustra la evolución constante de la fotografía como un medio artístico y documental.

En el ámbito artístico en general, la inteligencia artificial ha transformado radicalmente la creación artística, desafiando a diseñadores y artistas a aprender a coexistir con estas tecnologías.

Objetivos:

General: Generar una página web que evidencie información acerca de las IA, en el diseño gráfico, de manera interactiva y visual.

Específicos:

- a. Establecer, a través de la investigación de distintas fuentes (textos académicos, entrevistas y contenido web), el impacto de la IA en el diseño gráfico en diferentes ramas de esta.
- b. Aplicar, a través del diseño de la página web y la interacción la IA, los temas tratados en el contenido.
- c. Informar como la IA está impactando en el diseño gráfico.

Metodología: Investigación explicativa

Resultados:

Como culminación de este proyecto, se desarrollará una página web interactiva que proporcionará a los usuarios un acceso inmersivo a información detallada sobre la inteligencia artificial (IA) y su influencia multifacética en el diseño gráfico. A través de la interactividad de la plataforma, los usuarios podrán explorar de manera dinámica y participativa las diversas formas en que la IA está transformando el campo del diseño gráfico. Esta página web se erige como fuente integral de conocimiento y como herramienta educativa y de consulta invaluable para profesionales y estudiantes de distintas ramas del diseño. Al ofrecer información relevante y práctica sobre la aplicación de la IA en diferentes áreas del diseño gráfico, esta plataforma se convierte en un recurso esencial para aquellos que buscan mantenerse actualizados en un entorno profesional en constante evolución.

Referencias Bibliográficas:

- Lucas, A. J. (s.f.). Cómo se está utilizando la inteligencia artificial en tipografía. Recuperado de <https://alexjohnlucas.com/type/ai>
- ALY, N. (2023). Artificial intelligence is one of its technical tools in advertising design as a source of creativity and inspiration. Arab International Journal of Digital Art and Design, 2(3), 143-167. Recuperado de: https://iajadd.journals.ekb.eg/article_305996.html
- Hernández, J. (2023). Características graficas del color en la elaboración de propuestas creativas. Universidad Santo Tomás <https://repository.usta.edu.co/handle/11634/50955>
- Hernández, J, Rojas, R (2022) GALERÍA VIRTUAL CUVO Estrategia de difusión del conocimiento. En Jeice Hernández y Cynthia Hurtado. Cultura Visual Digital (p.161). Universidad de Guadalajara – Universitaria virtual digital. ISBN. 978-607-57184-1-5 MX ISBN 978-628-95472-0-7
- Hernández, J., Torres Ardila, D., & Camargo, E. (2020). Digital era in times of pandemic: education, color, knowledge and communication. Utopía y Praxis Latinoamericana, 216-230.
- Hernández Contreras, Jeice Dayanna. "La transversalidad del color." IV Congreso Internacional de investigación en artes visuales: ANIAV 2019 Imagen [N] visible. Editorial Universitat Politècnica de València, 2019.
- Pérez Peña, N. (2020). Apuntes para la enseñanza del diseño gráfico a través de los fundamentos de la tipografía. Bogotá: Ediciones Usta.

- Ritchin, F. (2023). Fotografía en la era de la inteligencia artificial. Vogue. Recuperado de <https://www.vogue.com/article/photography-in-the-age-of-artificial-intelligence-essay-fred-ritchins>
- Sesé, J. R. (2020). El diseñador gráfico en la era de la inteligencia artificial. EME Experimental Illustration, Art & Design, (8), 66-73. Encontrado en: <https://polipapers.upv.es/index.php/eme/article/view/13210>
- Mantra. (2023, 17 de mayo). La inteligencia artificial (IA) y su aplicación en marketing. Blog Mantra. <https://blog.mantra.mx/es/inteligencia-artificial-en-marketing>