

Narrativas visuales: el diseño en la era de algoritmos inteligentes

Visual narratives: design in the age of intelligent algorithms

Por Julio César Arámbula Meneses

Resumen: Las imágenes contemporáneas han experimentado una metamorfosis hacia narrativas visuales dinámicas, fusionando la creatividad humana con algoritmos inteligentes, y generando cuestionamientos éticos sobre la originalidad en el diseño. Los algoritmos, especialmente las redes generativas antagónicas (GAN), introducen una dimensión única al lenguaje visual y redefinen la experiencia visual al contar historias significativas para el espectador contemporáneo.

Palabras clave: diseño, inteligencia artificial, algoritmos, narrativas visuales, imágenes.

Abstract: Contemporary images have undergone a metamorphosis towards dynamic visual narratives, merging human creativity with intelligent algorithms, and raising ethical questions about originality in design. Algorithms, especially generative antagonistic networks (GANS), introduce a unique dimension to visual language and redefine the visual experience by telling meaningful stories for the contemporary viewer.

Keywords: design, artificial intelligence, algorithms, visual narratives, images.

NARRATIVAS VISUALES Y DISEÑO

La transformación de las imágenes en narrativas dinámicas va más allá de la representación visual; involucran un diálogo entre la creatividad humana y los algoritmos inteligentes. Este diálogo no solo configura imágenes, también moldea la historia del diseño en la era digital. La interpretación de la imagen se convierte en un acto de comunicación emocional, un juicio visual que revela lo invisible y asigna a cada elemento un lugar dentro del todo (Didi-Huberman, 2011; Arnheim, 2002). La narrativa visual, en este contexto, trasciende la mera representación para convertirse en un acto de comunicación emocional, moldeado por los algoritmos que no solo crean imágenes, sino que también modifican significativamente nuestra experiencia visual.

El advenimiento de estos algoritmos inteligentes plantea interrogantes éticas sobre el papel de la creatividad humana y sus posibles desplazamientos; sobre todo, existe preocupación acerca de si la intervención algorítmica comprometerá la originalidad y singularidad en la creación visual es una cuestión relevante. La rápida evolución tecnológica suscita dudas sobre la obsolescencia de habilidades humanas

en el diseño, pero Alberto García ofrece una perspectiva optimista que considera la identificación de patrones como una estrategia valiosa para abordar diversos problemas (2016).

Es un hecho que la construcción del lenguaje visual se ve fuertemente influenciada por los algoritmos, los cuales enriquecen su expresión y complejizan su relación con el diseño. Roland Barthes, con su teoría semiótica, proporciona un marco sólido para entender cómo los elementos gráficos funcionan como signos y símbolos en la generación de mensajes (1971). El lenguaje, aunado a la creación de imágenes, desafía el significado existencial, transforma su noción estética en una experiencia total perfeccionada por la dinámica del algoritmo.

Tecnología

Imágenes: Leonardo AI

fusión entre la creatividad humana y los algoritmos inteligentes, expone preocupaciones éticas y replantea la experiencia visual. Este diálogo entre lo humano y lo artificial influye en la percepción de las imágenes y marca un hito en la historia del diseño en la era digital. La nueva narrativa visual no solo transforma la estética y el significado, sino que configura un lenguaje estético único, tejido por la intersección entre elementos diversos que cuentan historias con resonancia en la contemporaneidad.

LA ERA DE LOS ALGORITMOS INTELIGENTES

En el ámbito de la inteligencia artificial, las redes generativas antagónicas (GAN)¹ destacan como sistemas neuronales que buscan imitar la imaginación humana al conferir a las máquinas un sentido de creatividad. Este fenómeno redefine la narrativa visual, ya que configura un lenguaje estético único que transforma la percepción de las imágenes y la comprensión del entorno. La convergencia de algoritmos, lenguaje, estética y diseño teje historias que resuenan en el espectador contemporáneo.

Las GAN demuestran la capacidad de las máquinas para aprender patrones complejos y generar imágenes realistas, e introducen una dimensión única a la construcción de un nuevo lenguaje visual (Goodfellow et al., 2014)

En suma, la evolución de las imágenes hacia narrativas visuales dinámicas, impulsada por la

Referencias

- Arheim, Rudolf (2022). *Arte y percepción visual*. Madrid: Alianza.
- Barthes, Roland (1971). *Elementos de semiología*. Madrid: Alberto Corazón.
- Didi - Huberman, George (2011). *Lo que vemos, lo que nos mira*. Buenos Aires: Manantial.
- García Serrano, Alberto (2016). *Inteligencia artificial. Fundamentos, práctica y aplicaciones*. Barcelona: Alfaomega, RC libros.
- Goodfellow, Ian et al. *Generative Adversarial Networks*, <<https://doi.org/10.48550/arXiv.1406.2661>>.

¹Son componentes neurales de IA que constan de un generador y un discriminador, y funcionan como una solución que permite a las máquinas desarrollar un sentido de imaginación al interactuar entre sí.

Julio César Arámbula Meneses es diseñador industrial, abogado y docente en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAEMéx. Maestro en Estudios Visuales por la Facultad de Artes de la UAEMéx. Ha desarrollado proyectos para Adidas, Nikon, New Balance, Cartier, Moët Hennessy, Electrolux, Bomberg y Calvin Klein. Investiga sobre estética, objeto disruptivo y estudios visuales enfocados al diseño en las artes. Actualmente, estudia el doctorado en Centro de Investigación en Arquitectura y Diseño de la UAEMéx.

