Resultado final que se debe conseguir:

Se parte de una idea propia y se continúa con:

1. Una idea narrativa desarrollada.
2. Un guion breve.
3. Una propuesta visual.
4. Varias imágenes generadas con IA.
5. Una escena o pequeño fragmento animado.
6. Voces generadas o transformadas mediante IA.
7. Música generada mediante IA.
8. Efectos sonoros.
9. Montaje audiovisual.
10. Un pequeño Pitch Deck donde documente qué IA ha utilizado y para qué.

Pipeline docente de creación audiovisual con IA

Idea · guion · imagen · movimiento · sonido · montaje · documentación

PASO 1. ELEGIR LA IDEA

No empezar directamente generando imágenes.

Primero hay que escribir entre 5 y 10 líneas sobre una idea para un corto de 1–3 minutos:

Héroe o heroína.
Personaje contrario.
Conflicto.
Lugar.
Momento en el tiempo.
¿Qué quiere contar?
¿Qué emoción quiere provocar o buscar?

PASO 2. CHATGPT · BRAINSTORMING

Utiliza las técnicas de GPT como un recorrido creativo

GPT

1. LLUVIA DE IDEAS → 2. SCAMPER → 3. ¿QUÉ PASARÍA SI...?

↓

4. COMBINAR / INVERTIR / CAMBIAR EL PUNTO DE VISTA → 5. ELEGIR UNA IDEA

↓

6. GPT COMO ENTREVISTADOR → 7. DESARROLLAR PERSONAJES

↓

8. ANALIZAR CON LOS SEIS SOMBREROS → 9. MEJORAR LA IDEA → 10. ESCRIBIR TU LA HISTORIA

LA DECISIÓN CREATIVA ES SIEMPRE TUYA.

PASO 2. CHATGPT · BRAINSTORMING

Ejemplo:

GPT

Actúa como una guionista especializada en cortometrajes de animación.

A partir de la siguiente idea, genera diferentes posibilidades narrativas.

Quiero que explores:

1. conflicto principal
2. protagonista
3. objetivo del protagonista
4. obstáculo
5. giro narrativo
6. posible final
7. emoción principal

No escribas todavía el guion completo.

Primero propón 5 posibilidades diferentes para desarrollar la historia.

IDEA: [PEGAR AQUÍ LA IDEA]

PASO 2. CHATGPT · TÉCNICA SCAMPER

Ejemplo hacer evolucionar la idea:

GPT

Analiza esta historia utilizando la técnica **SCAMPER**.

Sustituir: ¿Qué elemento podría cambiarse?

Combinar: ¿Qué personajes, situaciones o conflictos podrían combinarse?

Adaptar: ¿Qué elemento podría trasladarse a otro contexto?

Modificar: ¿Qué podría exagerarse, reducirse o transformarse?

Poner en otros usos: ¿Qué otro significado podría tener un elemento de la historia?

Eliminar: ¿Qué elemento sobra?

Reordenar: ¿Qué ocurriría si cambiamos el orden de los acontecimientos?

No escribas el guion.

Propón alternativas concretas.

HISTORIA: [PEGAR HISTORIA]

PASO 2. CREAR LA ESTRUCTURA DEL CORTO

Pasar de la idea a una escaleta. Aplicar **OUTLINE EXPANSION:**
primero esquema, después desarrollo.
Definir escenas, progresión narrativa y función de cada momento.

GPT

Actúa como guionista de cortometrajes de animación.
Convierte esta idea en una estructura narrativa de 8 escenas.
Para cada escena indica únicamente:
1. Número de escena
2. Lugar
3. Momento del día
4. Qué ocurre
5. Función narrativa
6. Emoción dominante
No escribas diálogos todavía. IDEA: [TU IDEA DEFINITIVA]

PASO 2. CREAR EL GUION CON UNA PLANTILLA FIJA

Aquí entra la técnica de TEMPLATE PATTERN en GPT.

GPT

Actúa como guionista audiovisual especializada en animación.

Desarrolla la escena siguiente respetando ESTRICTAMENTE esta plantilla:

1. Número y título de la escena
2. Localización y tiempo (INT./EXT. – momento del día)
3. Descripción narrativa de la escena
4. Acción
5. Diálogos
6. Nota de intención narrativa

No añadas ni elimines apartados.

Mantén un lenguaje cinematográfico y visual.

La escena debe poder ser posteriormente convertida en storyboard y animación. ESCENA: [PEGAR ESCENA]

PASO 2. REVISIÓN DEL GUION

Conversa con GPT.

GPT

Actúa como script doctor especializado en cortometrajes de animación.

Analiza este guion y detecta:

- problemas de ritmo
- escenas redundantes
- problemas de continuidad
- diálogos poco naturales
- información innecesaria
- momentos visualmente difíciles de animar
- ausencia de conflicto
- problemas de duración

NO reescribas todavía.

Primero presenta un diagnóstico escena por escena. [PEGAR GUION]

PASO 3. CREAR LAS REFERENCIAS VISUALES

Ahora introducimos Leonardo AI o cualquier otro programa de imágenes individuales y variaciones del entorno.

Por ejemplo:

1. personajes
2. objetos
3. primer plano
4. paisaje del fondo
5. interior.

PASO 3. CREAR LAS REFERENCIAS VISUALES

Leonardo y GPT

Actúa como director de arte y **especialista en prompts** para generación de imágenes y **dame el mejor prompt.**
Convierte esta descripción visual en un prompt profesional para Leonardo AI.

Debe especificar:
- composición
- perspectiva
- iluminación
- paleta
- época
- arquitectura
- materiales
- atmósfera
- estilo de ilustración o el elegido
- formato 16:9

Evita elementos no solicitados. DESCRIPCIÓN:[PEGAR DESCRIPCIÓN]

PASO 3. CREAR LAS REFERENCIAS VISUALES PARA EL FONDO

Leonardo

En Leonardo:

- Introducir el prompt.
- Generar varias imágenes.
- No quedarse con la primera.
- Generar aproximadamente 6–8 alternativas.
- Descargar las mejores.
- Compararlas.
- Seleccionar una.

Generar variaciones

Utilizar la imagen seleccionada como referencia.
Objetivo: Misma estética + nueva composición.

Después, introduce prompts negativos como "not a replica" y "no animals" cuando la IA añade elementos no deseados o alucinaciones.

PASO 4. RETOQUE DE IMAGEN EN PROGRAMA PROFESIONAL

Photoshop

Separar la imagen por capas para posteriormente intentar animarlas.

Fondo lejano
- cielo
- montañas
- árboles lejanos

Fondo medio – plano de la animación principal
- vegetación
- edificios
- camino
- río

Primer plano / OVER
- hojas
- flores
- restante
- objetos cercanos

Personajes en PNG transparente.

PASO 3. CREAR LAS REFERENCIAS VISUALES PARA LOS PERSONAJES

Aquí puedes hacerlo de dos maneras.
Opción A — El alumno dibuja. Es la opción más coherente si el objetivo es animación autoral.
Opción B — IA como referencia. Utilizar Leonardo o Prome Ai para crear exploraciones:

Leonardo

Pej.: Character design sheet of a 10-year-old girl,
front view, side view, three-quarter view,
neutral pose, full body,
simple 2D animation design,
clear silhouette,
consistent proportions,
plain neutral background,
no text.

Después el alumno selecciona y redibuja/adapta.

VIDEO

ES EL MOMENTO DE ELEGIR EL PROGRAMA DE GENERACIÓN DE VIDEO

YA SEA COMO TOMAS DE REFERENCIA UTILIZANDO

https://hailuoai.video/create/image-to-video

O DIRECTAMENTE LA REALIZACIÓN DE LA ANIMACIÓN

https://deevid.ai/es

https://davinci.ai/app/home

https://runway.com/product/ai-video-generator

https://flow.google.com

No se consigue a la primera; hay que experimentar y comparar y documentar qué funciona y qué no.

PASO 4. ELEGIR EL PROGRAMA DE VIDEO

RUNWAY - HAILUO – FLOW - DEEVID – DAVINCI …

HACER QUE LA IA ENTIENDA EL MOVIMIENTO

No hay que decir:
"Anima esta imagen.“
Sino: **¿Qué se mueve, cómo se mueve y qué permanece inmóvil?**

VIDEO

Cada uno debe escribir qué se mueve y qué no entre comas:
Nubes a derecha → e izquierda
Árboles balanceo
Río flujo continuo
Flores viento
Personaje camina
Cámara fija
No animales, no new flowers, Don't make things up
….

PASO 4. GPT COMO DIRECTOR DE ARTE: CREAR EL PROMPT ADECUADO PARA CADA ESCENA

VIDEO Y GPT

Con el guion dividido en escenas

Por ejemplo: «Esta es la escena 3 de mi guion. Necesito convertir esta imagen en un plano de vídeo en el que el personaje camine hacia la cámara, manteniendo exactamente el escenario, el diseño del personaje y la composición. ¿Qué programa de IA es el más adecuado para resolver esta escena y cuál sería el mejor prompt para utilizarlo?»

Y GPT debería ayudar a decidir entre, por ejemplo:

Leonardo AI → generar

Hailuo → generar movimiento a partir de una imagen.

DeeVid → resolver determinadas animaciones de imagen a vídeo.

Flow → trabajar con mayor control sobre los elementos/recursos.

ElevenLabs → voz.

Udio → música.

IA de efectos de sonido → sonidos específicos.

PASO 5. CREAR LA VOZ CON IA

La herramienta principal: ElevenLabs

Se utiliza Voice Changer / Speech-to-Speech para transformar una grabación y hacer pruebas con diferentes voces.

ElevenLabs

Grabar primero tu voz que debe interpretar:

- intención
- ritmo
- pausas
- emoción.

Después:

- Entrar en ElevenLabs.
- Seleccionar Cambiador de Voz / Voz a Voz.
- Subir la grabación.
- Seleccionar una voz (niño, niña, mujer, hombre, abuela o abuelo…).
- Generar.
- Descargar MP3.
- Comparar con la voz original.

PASO 6. CREAR LA MÚSICA

GPT redacta el prompt musical y posteriormente Udio genera las piezas.

Udio y GPT

Actúa como compositor cinematográfico especializado en cortometrajes de animación. Analiza esta escena y crea un prompt para Udio.

Indica:

- emoción
- tempo
- instrumentos
- ritmo
- atmósfera
- evolución musical
- duración aproximada
- tipo de final

La música debe ser instrumental. No debe contener voces ni letras.

ESCENA: [PEGAR ESCENA]

PASO 6. CREAR LA MÚSICA

Udio

En Udio:

1. Copiar el prompt.
2. Seleccionar instrumental.
3. Generar varias versiones.
4. Escuchar.
5. Elegir la que mejor funcione.
6. Descargar.

No generar "la banda sonora del corto" de golpe.

Generar:

- música escena 1
- música escena 2
- música escena 3
- música escena 4.

Hay que entender que la música tiene función narrativa.

PASO 6. EFECTOS SONOROS

Aquí no hace falta necesariamente IA.

Crear o buscar:

- pasos
- viento
- puerta
- agua
- animales
- fuego
- golpes
- ambiente.

Banco de sonidos

La lógica del curso es integrar estos efectos posteriormente en el montaje.

PASO 7. MONTAJE DE VIDEO

DAVINCI RESOLVE

Aquí juntamos todo.

Crear proyecto:

Nombre del proyecto: nombre del corto

Importar:

- videos
- imágenes
- música
- efectos.

Para ensamblar en diferentes capas:

VIDEO 1 → imagen / animación

AUDIO 1 → diálogos

AUDIO 2 → música

AUDIO 3 → efectos.

PASO 7. MEZCLA DE AUDIO

Cuando habla un personaje, la música baja.

Como punto de partida los valores para las capas de música:

- música sola: aproximadamente +6 dB
- música bajo diálogo: aproximadamente –18 dB
- voces: aproximadamente +6/+8 dB
- fundidos iniciales y finales
- reducción de ruido y normalización cuando son necesarias

PASO 7. MEZCLA DE AUDIO

En Da Vinci:

- Revisar imagen.
- Repar el diálogo.
- Revisar música.
- Revisar efectos.

Exportar el vídeo final.

PASO 8. DOCUMENTAR TODA LA IA

Fase	IA	Para qué	Prompt	Resultado
Idea	ChatGPT	Brainstorming	Prompt 01	5 ideas
Guion	ChatGPT	Desarrollo	Prompt 02	Escaleta
Imagen	Leonardo	Fondo	Prompt 03	8 imágenes
Vídeo	Hailuo	Movimiento	Prompt 04	4 vídeos
Voz	ElevenLabs	Personaje	Prompt 05	MP3
Música	Udio	Banda sonora	Prompt 06	MP3
Montaje	DaVinci	Edición	—	Corto

MUCHAS GRACIAS

Prof.: Carmen Pérez González