SEMANA DE LA CIENCIA 2026

PENSAR CÓMO CREO

Ideación artística con inteligencia artificial

Javier Albar Mansoa · Susana López Vilanova

17 noviembre 2026 · Taller presencial

IDEAR · EXPERIMENTAR · TRANSFORMAR

Reconocer y narrar el propio proceso creativo

PUNTO DE PARTIDA

Idear antes de resolver

Una primera fase para ampliar posibilidades, sin imponer un tema ni cerrar prematuramente la forma.

Punto de partida

Cada artista elige libremente una idea, imagen, pregunta o proyecto propio.

Experimentación

Se prueban asociaciones, desvíos y transformaciones con herramientas de IA.

Continuidad

Las alternativas generadas podrán desarrollarse en los talleres posteriores.

El objetivo no es acertar a la primera, sino reconocer qué posibilidades abre cada decisión.

MARCO INVESTIGADOR

Ideación artística e investigación

Investigación-Creación e **Investigación Basada en la Práctica** son referencias para entender la práctica como parte de una indagación fundamentada.

En este taller

Generamos alternativas mediante IA, documentamos decisiones y observamos cómo se transforma una propuesta.

En una investigación

La pregunta, el diseño, el corpus, el análisis y las condiciones éticas permiten fundamentar y comunicar aportaciones.

Los materiales del taller podrían formar parte de un estudio posterior, pero no constituyen por sí solos resultados de investigación.

INVESTIGACIÓN-CREACIÓN

Investigación-Creación (I-C) · Research Creation (R-C)

La investigación transforma la creación y la creación transforma la investigación.
La práctica puede modificar preguntas, conceptos, decisiones y formas de análisis.

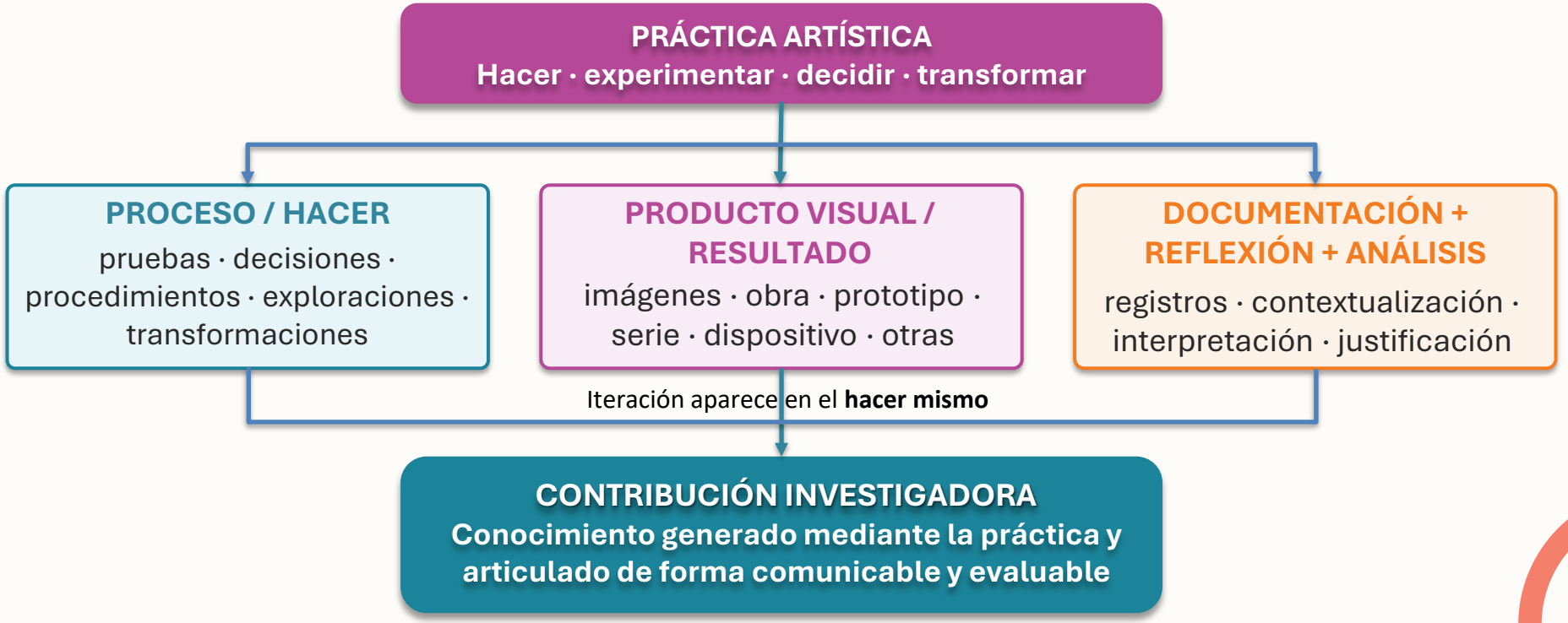
¿Cómo transforma la experimentación con IA nuestras ideas iniciales y las decisiones que tomamos durante el proceso creativo?

La práctica reorienta la investigación y la investigación reorienta la práctica.

INVESTIGACIÓN BASADA EN LA PRÁCTICA

Investigación Basada en la Práctica (IBP) · (PBR)

IBP / PBR · La contribución investigadora depende, al menos en parte, de la práctica y/o de sus resultados. La documentación del proceso creativo puede ser necesaria para comprender, fundamentar y evaluar dicha contribución.

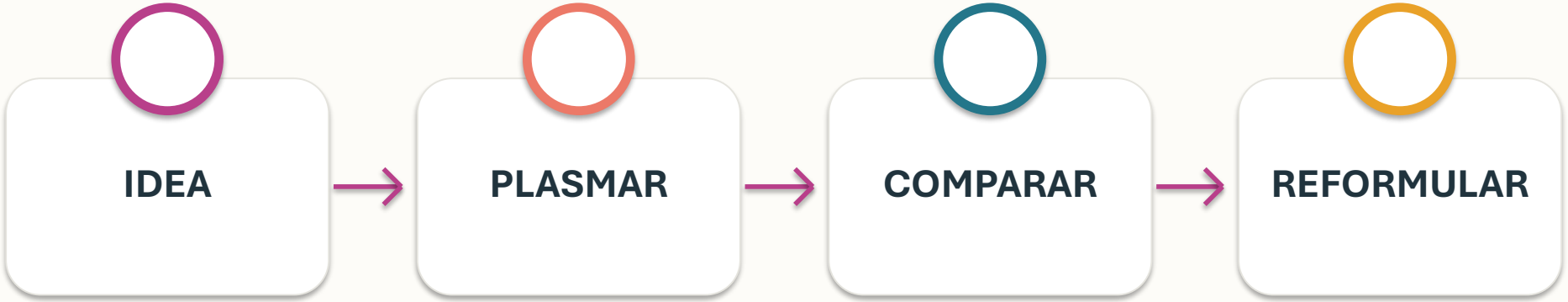

En PBR, sin referencia directa a la práctica realizada y/o a sus resultados no puede comprenderse plenamente la contribución investigadora.

PENSAMIENTO CREATIVO

Plasmar las ideas permite ordenarlas

Escribir, dibujar, generar imágenes y registrar decisiones hacen visible un pensamiento en movimiento.

Narrar el proceso no es solo decir qué hice: es reconocer por qué elegí, cambié o descarté una posibilidad.

CONCIENCIA METODOLÓGICA

Proceso, procedimientos y método

Tres conceptos que ayudan a reconocer lo que sucede mientras creamos.

PROCESO

El recorrido situado: idea inicial, tanteos, cambios, errores y hallazgos.

PROCEDIMIENTOS

Las operaciones: buscar, generar, combinar, comparar, transformar y registrar.

MÉTODO

Organización reflexiva y justificada de los procedimientos que utilizamos para alcanzar una finalidad artística.

Realizado en la ficha

Observar el proceso ayuda a reconocer la lógica del propio método.

PENSAMIENTO CREATIVO

¿Qué hacemos cuando ideamos?

Idear es relacionar, explorar y reformular. Las ideas también cambian cuando empiezan a tomar forma.

RELACIONAR

Referentes, experiencias y asociaciones.

FORMULAR

Preguntas e hipótesis creativas.

VISUALIZAR

Hacer visibles ideas y conexiones.

EXPERIMENTAR

Probar cambios, materiales o desvíos.

REORIENTAR

Reconocer nuevas vías de trabajo.

Dibujar, escribir un prompt o generar una imagen también puede ayudarnos a formular la idea.

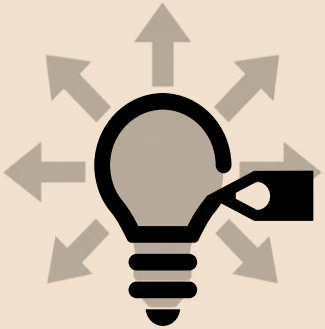
DINÁMICA DE LA IDEACIÓN

Diverger y converger

Dos movimientos que pueden alternarse, retroceder y repetirse.

DIVERGER

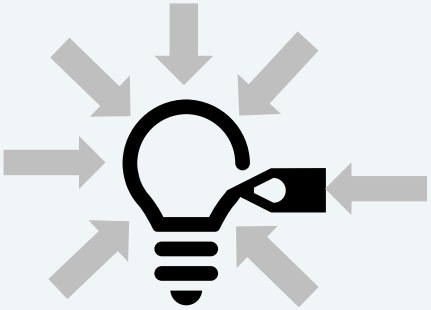
Abrir posibilidades

Variar referentes, asociaciones y formas de representación de una idea.

CONVERGER

Comparar y decidir

Comparar y seleccionar las alternativas que mejor responden a nuestra intención artística.

INTERACCIÓN CON IA

La IA como interlocutora del proceso creativo

La interacción con la IA puede ampliar, cuestionar y transformar nuestras ideas, introduciendo posibilidades que debemos interpretar críticamente.

PROPONER

Generar asociaciones y alternativas que amplíen el campo de exploración.

CUESTIONAR

Identificar supuestos, contradicciones y decisiones que pueden reconsiderarse.

TRANSFORMAR

Introducir variaciones conceptuales y visuales sobre una propuesta inicial.

CONTRASTAR

Comparar resultados, reconocer patrones, sesgos y limitaciones de la generación.

El criterio artístico orienta la selección, interpretación y transformación de las propuestas.

TÉCNICAS DE IDEACIÓN CON IA

Tres maneras de abrir una idea

Procedimientos tomados y adaptados del documento de trabajo de la IP.

Brainstorming

Generar múltiples ideas y asociaciones para explorar distintas direcciones creativas.

«Propón alternativas conceptuales diferentes a partir de mi idea...».

Question Storming

Formular preguntas que cuestionen nuestros supuestos y abran nuevas posibilidades de creación.

«¿Qué preguntas podrían ayudarme a replantear mi propuesta...?».

SCAMPER

Transformar una propuesta mediante operaciones de sustitución, combinación, adaptación, modificación, eliminación o reorganización.

«Propón variaciones aplicando algunas operaciones de SCAMPER a mi idea...».

Los prompts son instrucciones de exploración, no garantías de originalidad ni de calidad.

¿Qué cambia al modificar una instrucción?

Una misma idea —«un objeto que conserve luz»— permite ensayar tres operaciones de ideación.

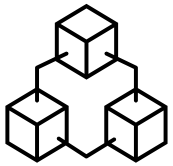
01 · EXPLORACIÓN ABIERTA	«Propón diferentes interpretaciones visuales de un objeto que conserve luz, explorando posibilidades conceptuales y formales sin limitarte a objetos tecnológicos».
02 · CUESTIONAR LA IDEA	«Formula preguntas que cuestionen mis supuestos sobre la luz, su conservación y la función del objeto, y que abran nuevas posibilidades de creación».
03 · TRANSFORMAR UNA ALTERNATIVA	«A partir de la alternativa seleccionada, propón variaciones de material, escala y relación con el espacio. Explica cómo cada modificación transforma la idea inicial».

Lo importante no es solo generar alternativas, sino reconocer cómo cada transformación modifica nuestras ideas y decisiones creativas

EJEMPLO DE USO

Una idea, distintas direcciones de exploración

Una misma idea puede desarrollarse mediante diferentes orientaciones conceptuales y visuales.

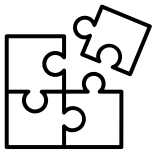
Explorar relaciones de orden, geometría, modularidad y organización espacial.

A. Dirección estructural

Explorar procesos de crecimiento, transformación, materialidad y continuidad formal.

B. Dirección material / orgánica

Explorar relaciones de montaje, superposición, ruptura y recomposición.

C. Dirección ensamblaje / fragmentaria

No estamos proponiendo tres estilos visuales, sino tres posibles direcciones para desarrollar una misma idea. Cada una nos lleva a formular preguntas, explorar relaciones y tomar decisiones diferentes

MIRADA CRÍTICA

¿Qué posibilidades abre la IA y cuáles limita?

No basta con generar imágenes diferentes: interesa examinar qué cambia, qué se repite y qué queda fuera.

POSIBILIDADES QUE EXPLORAR

- Asociaciones no previstas
- Variaciones de una misma idea
- Pruebas de escala, material y contexto

CONDICIONANTES QUE OBSERVAR

- Convenciones visuales recurrentes
- Repetición de soluciones pese a modificar las instrucciones.
- Diferencias entre la intención artística y los resultados generados.

¿Qué aparece? ¿Qué se repite? ¿Qué se aleja de mi intención artística?

DE LA IDEACIÓN A LA PRÁCTICA

Laboratorio de ideación y creación de personajes con IA

Aplicaremos las estrategias de ideación al desarrollo de propuestas visuales, manteniendo el criterio artístico propio.

PARTIR

Elegir una idea, referente o concepto inicial.

EXPLORAR

Generar distintas posibilidades conceptuales y visuales.

CUESTIONAR

Reconsiderar supuestos y decisiones iniciales.

TRANSFORMAR

Seleccionar, modificar y desarrollar una propuesta.

Registrar las ideas iniciales, las instrucciones, las variaciones y las decisiones permite reconstruir y analizar el proceso creativo

REGISTRO Y CONTINUIDAD

Del hacer al narrar el método

La ficha de trabajo recoge preguntas para reconocer y narrar el proceso creativo. Puede cumplimentarse durante o después del taller

Qué conservar

Idea inicial y alternativas producidas.

Prompts, imágenes y cambios significativos.

Qué narrar

Qué probé, qué dudé, qué descarté y por qué.

Cómo cambiaron mis ideas y qué decisiones orientaron el proceso

Para qué

Hacer visible el pensamiento creativo.

Facilitar la continuidad hacia el desarrollo de propuestas.

Registrar y narrar el proceso permite reconocer nuestras decisiones, comprender cómo trabajamos y fundamentar nuestro método creativo

ACTIVIDAD: RECONOCER MI PROCESO CREATIVO

Piensa en la experiencia artística que desarrollarás a partir de la ideación realizada en este taller. Las siguientes preguntas te ayudarán a reconstruir tu proceso creativo, reconocer las decisiones tomadas y reflexionar sobre tu manera de trabajar

- ¿Cómo surgió la idea inicial, qué querías explorar y qué te interesaba personalmente de ella?
- ¿Qué referentes utilizaste y cómo los seleccionaste?
- ¿Qué procedimientos empleaste para desarrollar la propuesta?
- ¿Qué estabas probando y qué dudas o alternativas surgieron?
- ¿Aparecieron ideas o soluciones inesperadas, incluso después de una pausa?
- ¿Qué dificultades encontraste y cómo decidiste qué modificar o descartar?
  Repregunta: ¿Cómo viviste esos momentos?
- ¿Por qué elegiste la propuesta que finalmente desarrollaste?
- ¿Qué cambió durante el proceso y qué descubriste sobre tu manera de crear?
  Repregunta: ¿Hubo algún momento especialmente significativo para ti? ¿Por qué?

IA

MUCHAS GRACIAS

Profs.: Javier Albar Mansoa y Susana López Vilanova