

Introducción a la Inteligencia Artificial para la creación audiovisual

(Creatividad asistida, narrativa expandida y experimentación visual)

Imparte: Alejandro Flores Escobedo

Área: Arte, Tecnología y Nuevos Medios

Tipo de Curso: Taller teórico-práctico / Curso introductorio

Duración

4 semanas — 8 sesiones (2 por semana)

Modalidad: En línea o híbrida

Opción intensiva: Fin de semana (12 horas)

Descripción General

Este curso explora el uso creativo y experimental de la Inteligencia Artificial (IA) como una herramienta artística y narrativa. Lejos de reemplazar al creador, la IA se propone aquí como un **colaborador invisible** que amplía las posibilidades expresivas en el ámbito audiovisual.

A través de prácticas guiadas y reflexiones éticas, los participantes aprenderán a integrar IA en procesos de imagen, sonido, video y texto, manteniendo siempre el enfoque humano y autoral en el centro del proceso creativo.

Objetivo General

Introducir a los participantes en el uso artístico, narrativo y experimental de herramientas de Inteligencia Artificial aplicadas a la creación audiovisual y multimedia, promoviendo un enfoque ético, sensible y autoral.

Objetivos Específicos

- Comprender los fundamentos básicos de la IA aplicada a imagen, video, sonido y texto.
- Explorar plataformas y flujos de trabajo creativos como Mid Journey, Runway, Pika, Chat GPT o Leonardo AI.
- Generar imágenes, clips y guiones mediante prompts estructurados.
- Desarrollar un pequeño proyecto audiovisual con herramientas de IA.
- Reflexionar sobre el papel del creador humano en los procesos tecnológicos contemporáneos.
- Identificar aspectos éticos y autorales en la creación asistida por IA.

Perfil de Ingreso

- Creadores audiovisuales, artistas escénicos, fotógrafos, diseñadores, guionistas o comunicadores.
- No se requiere experiencia previa en IA.
- Se recomienda noción básica de procesos creativos digitales.

Competencias a Desarrollar

- Comprensión conceptual de la IA como herramienta creativa.
- Capacidad para diseñar prompts efectivos y coherentes.
- Integración de procesos generativos en un flujo audiovisual.
- Pensamiento crítico y ético ante la creación asistida por algoritmos.
- Habilidad para combinar procesos humanos e inteligencia artificial en una obra original.

Metodología

- Exposición teórico-práctica con demostraciones en vivo.
- Ejercicios guiados de creación con distintas herramientas.
- Laboratorio individual y colectivo.

- Tutorías personalizadas (en línea o presenciales).
- Enfoque ético, crítico y exploratorio.

Proyecto Final

Microproyecto audiovisual híbrido (30 segundos a 2 minutos):

Pieza experimental o narrativa que combine grabación original y elementos generados con IA.

Entregables:

- Video final
- Bitácora del proceso (prompts, reflexiones, flujo creativo)
- Texto autoral sobre intención estética y ética

Productos de Aprendizaje

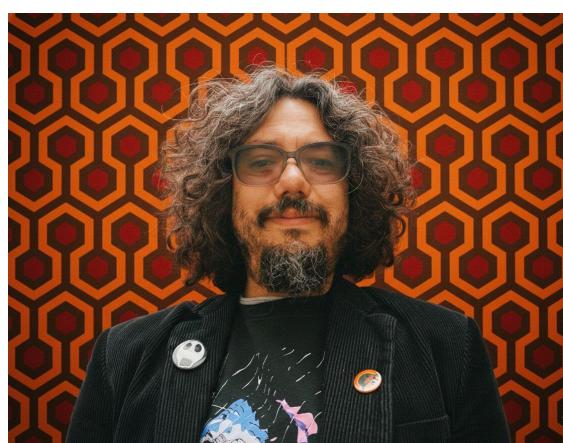
- Ejercicios de generación visual y sonora
- Bitácora digital de prompts y resultados
- Pieza audiovisual final
- Reflexión escrita (1 cuartilla)

Requerimientos Técnicos

- Computadora o tablet con acceso a internet
- Cuentas básicas en herramientas de IA (gratuitas o trial)
- Celular para grabación de material base
- Software de edición simple (DaVinci, Cap Cut, Premiere, etc.)

Criterios de Evaluación

- Creatividad y coherencia estética
- Integración técnica de IA y material propio
- Reflexión ética y conceptual
- Claridad narrativa o expresiva

Alejandro Flores Escobedo es comunicador, editor y realizador cinematográfico con más de veinte años de experiencia en cine, documental, televisión, publicidad y contenidos culturales. Formado en el Centre d'Estudis Cinematogràfics de Catalunya (CECC), escuela de cine en Barcelona, y en la Universidad Iberoamericana (CDMX), ha desarrollado proyectos que combinan narrativa audiovisual, tecnología y sensibilidad social.

Actualmente trabaja como editor en el documental Mexican Divine, centrado en la comunidad transgénero en México. También ha colaborado en la creación de videos y narrativas para redes sociales y

plataformas digitales como Tik Tok e Instagram. Su interés se orienta a explorar el cine, las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial como herramientas para contar historias contemporáneas con autenticidad y sentido humano.