

Nuevas estéticas virtuales: reflexiones desde las ciencias sociales, artes, humanidades y el diseño

Prólogo

Natalia Aguerre⁽¹⁾ y Janneth Arley Palacios Chavarro⁽²⁾

Resumen: En un mundo donde las tecnologías digitales están transformando profundamente las formas de creación y percepción estética, este número tiene como objetivo explorar cómo estas nuevas estéticas emergen y se desarrollan en diferentes campos del conocimiento, especialmente en los vinculados a las ciencias sociales, las humanidades, las artes y el diseño.

Palabras clave: estéticas - I.A - tecnologías digitales

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 14]

El presente número (285) de la publicación Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación: “Nuevas estéticas virtuales: reflexiones desde las ciencias sociales, artes, humanidades y el diseño” se inscribe en la Línea de Investigación (11) Arte y Comunicación. Innovación estética, medios y nuevos lenguajes, dirigida por Natalia Aguerre. El mismo contiene los resultados del Proyecto de Investigación sobre nuevas estéticas virtuales N° 11.10 realizado con la UNAD.

⁽¹⁾ **Aguerre Natalia.** Doctora en Comunicación. Profesora de grado y posgrado en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo y la Universidad Arturo Jauretche. Coordinadora del GT en Artes y política de CLACSO. Archivista del Centro de Arte Experimental de Vigo. Correo electrónico: aguerre.natalia@yahoo.com

⁽²⁾ **Janneth Arley Palacios Chavarro.** Doctoranda en Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad Complutense de Madrid. Magíster en Administración de la Universidad Nacional de Colombia. Comunicadora Social de la Universidad Central. Correo electrónico: jannneth.palacios@unad.edu.co

En un mundo donde las tecnologías digitales están transformando profundamente las formas de creación y percepción estética, este número tiene como objetivo explorar cómo estas nuevas estéticas emergen y se desarrollan en diferentes campos del conocimiento, especialmente en los vinculados a las ciencias sociales, las humanidades, las artes y el diseño. Dicho Cuaderno que hemos titulado “Nuevas estéticas virtuales: reflexiones desde las ciencias sociales, artes, humanidades y el diseño” tiene como propósito contribuir con sus estudios y reflexiones sobre cómo las prácticas virtuales están redefiniendo las experiencias artísticas, culturales y sociales. También se destaca cómo estas nuevas formas de expresión pueden ser interpretadas, resignificadas y valoradas desde nuestras disciplinas y se indaga en cómo estas estéticas virtuales reflejan y responden a diferentes contextos históricos, políticos y económicos, en clave crítica y en perspectiva local, nacional y/o regional. A través de artículos académicos, se aborda la influencia de las transformaciones sociales en el diseño, el arte, las humanidades y las ciencias sociales contemporáneas examinando el papel que estos campos de conocimiento desempeñan en la creación de nuevos lenguajes visuales y en la reconfiguración de narrativas.

El Cuaderno está integrado por:

Mónica Georgina Avelar Bribiesca: analiza y explora el uso de plataformas de diseño digital para describir y explicar su impacto en la creación de nuevos paradigmas en dicho campo.

Juan Sebastián Ballen Rodríguez: trabaja sobre la tesis de que el arte se pliega de manera reveladora al poder técnico de las psicotécnicas. A partir de esto busca pensar la idea de la educación estética y sus implicaciones sociales estudiando el tema de la libertad, la autoexplotación, las psicotécnicas educativas y el metaverso del poder inteligente.

Elkin Calvo: A partir de pensar la digitalización de la realidad enfoca su observación y examen en el *biopunk*, una corriente artística inspirada en el *cyberpunk*, que explora la fusión entre cuerpos humanos, máquinas y la manipulación genética.

Mónica González Castañeda - Blanca Esther García Ramírez: El objetivo de su artículo es evidenciar qué tanto los estudiantes de Diseño gráfico echan mano de las tecnologías digitales en el proceso de diseño que desarrollan para resolver los problemas de comunicación gráfica en las asignaturas del nivel intermedio de la Licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica del Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara.

Adrian Antonio Cisneros Hernández: Aborda la estética de las interfaces digitales para evidenciar la experiencia interactiva y percepción cultural de los usuarios.

Marcela del Rocío Ramírez Mercado: Analiza el diseño editorial en su dimensión estética subrayando la importancia en la creación de narrativas visuales que dialogan con la cultura y la psicología y se convierten en un medio para expresar ideas, fomentar la identidad cultural y provocar respuestas emocionales.

Erick García Aranguren - Gustavo Hernández Díaz: La era digital ha transformado radicalmente el panorama audiovisual pudiendo evidenciarse en las intros u *openings* de series televisivas. En este artículo, se analiza la influencia en la sofisticación estilística y narrativa de dichas secuencias iniciales, utilizando una metodología que combina el microanálisis fílmico con un enfoque comparativo.

Cynthia Lizette Hurtado Espinosa: Este texto trata de concientizar sobre las acciones para fomentar un incremento de la cultura visual en los programas de formación profesional, a fin de generar un círculo virtuoso en donde se comprenden los objetos o artefactos visuales desde la cultura visual.

Rafael Morales Cendejas - María Eugenia Pérez Cortés: El presente artículo explora el concepto de tipografía performativa como un elemento cinético y expresivo en los medios visuales pioneros y digitales. Se aborda la interacción entre forma, movimiento y significado en la tipografía, analizando su impacto tanto en el diseño tradicional como en las nuevas plataformas de comunicación.

Juan Ernesto Alejandro Olivares Gallo: Este análisis profundiza en la evolución de la estética visual y funcional en el diseño industrial, destacando su impacto en la percepción del consumidor y en la creación de productos sostenibles e inclusivos. Se exploran casos relevantes como los diseños orgánicos de Philippe Starck, las innovaciones radicales de Karim Rashid, y el enfoque funcional de Apple, que ilustran cómo la estética contribuye a la identidad de marca y la aceptación del mercado.

Melissa Judith Ortiz Barrero - José Clares López - Javier Gil Flores: A manera de contribución a la operativización de la medición de las emociones en contextos educativos virtuales, se buscó validar la escala de reacciones ante contextos de comunicación emocional el aula - ERCEA.

Félix Eduardo Franco Pinzón - Alejandra Chamucero Sánchez: Este trabajo tiene como objetivo analizar el papel de la inteligencia artificial (IA) en la creación audiovisual colombiana. La pregunta central que guía este estudio es: ¿Cómo contribuyen las inteligencias artificiales en las diferentes etapas del proceso creativo, de producción y postproducción de un proyecto en la industria audiovisual colombiana?. El estudio busca identificar las principales tecnologías de IA empleadas en la industria audiovisual en Colombia y explorar su contribución a la creación de productos audiovisuales, destacando su potencial para transformar los procesos y lógicas creativas, así como su impacto en la industria.

Bianca Racciope: Aborda las controversias teóricas en el debate sobre la emergencia de las inteligencias artificiales generativas y el campo de la producción de imágenes. Ese debate se refuerza en la actualidad en vínculo con la circulación de *fake news* y la construcción de posverdades; además de esta controversia respecto de lo verosímil y lo verdadero, el desarrollo y el uso de las IA en el campo de la producción visual reintroduce las preguntas por la autoría y la creación que, si bien siempre están presentes en el mundo del arte, cobran nuevos sentidos si pensamos en la posibilidad de un algoritmo creador. ¿Quién es el/la autor/a de una obra realizada con IA? ¿Podemos pensar en autorías colectivas en tanto estos algoritmos se entrenan a partir de bases de datos que están conformadas por las impresionantes cantidades de imágenes que circulan en la red? ¿Podríamos pensar que hay (tecno)estéticas que caracterizan la producción con IA? En este artículo, se indaga en torno a estos aspectos a partir de analizar algunas experiencias artísticas que han incorporado el uso de inteligencias artificiales.

Rodolfo Sousa Ortega: Se investiga la feralidad de las imágenes digitales; es decir las mutaciones producto de la proliferación, sustitución y condensación de imágenes que en principio representaban el logro de la formalización a un nivel mental, psicosocial y técnico y que al ser desterradas han entrado en una nueva fase de existencia.

Abstract: In a world where digital technologies are profoundly transforming the ways in which we create and perceive aesthetics, this issue aims to explore how these new aesthetics emerge and develop in different fields of knowledge, especially those related to the social sciences, humanities, arts, and design.

Keywords: aesthetics - AI - digital technologies

Resumo: Em um mundo onde as tecnologias digitais estão transformando profundamente as formas como a criação e a percepção estéticas acontecem, esta edição tem como objetivo explorar como essas novas estéticas emergem e se desenvolvem em diferentes campos do conhecimento, especialmente aqueles relacionadas às ciências sociais, humanidades, artes e design.

Palavras-chave: estética - IA - tecnologias digitais
