

■ Especificaciones Memorias

Autor	Andrés Peñaranda, Anika Mora Coral
Institución Universitaria	Instituto Departamental de Bellas Artes
Programa	Diseño Gráfico
Línea temática	Diseño, tecnología, creación

‘Nisi’ - Islas Narrativas: visualidades desfragmentadas

Modalidad

Ponencia Magistral de mesa

Introducción

El proyecto de Investigación-Creación interdisciplinario consistió en la construcción de un entorno inmersivo sensorial-experimental mediante proyecciones digitales, con el objetivo de desfragmentar historias literarias utilizando herramientas expresivas y conceptuales propias del Diseño Gráfico y las Artes Plásticas. **Se llevaron a cabo talleres y laboratorios con los estudiantes del semillero Collatio de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Departamental de Bellas Artes y profesionales** del desarrollo tecnológico y científico, en un proceso de co-creación entre diversas disciplinas. Esto permitió establecer relaciones y puntos de encuentro, permitiendo a los estudiantes investigadores asumir su papel como creadores en el desarrollo de elementos y materiales visuales y narrativos que alimentarían la construcción del entorno inmersivo. Su desarrollo concep-

tual se basó en teorías cromáticas, compositivas y de percepción visual utilizadas en el Diseño Gráfico y las Artes Plásticas, así como en la exploración y construcción desde herramientas tecnológicas y científicas para la integración visual e interactiva de artefactos y agentes involucrados.

Se propuso una forma alternativa de experimentar narrativas a través de la emocionalidad, sensorialidad y herramientas expresivas, como canales comunicacionales experimentales y divergentes, fundamentadas en las Artes Plásticas y el Diseño Gráfico. Se buscó descomponer las narrativas para no solo percibir la narración por su forma figurativa, sino también para darle una segunda percepción, experimentando con las partes que la componen, desfragmentándola en color, formas, texturas, composiciones y percepciones visuales, con el fin de reconfigurarla e incorporar un carácter sensorial.

Pregunta de investigación, objeto de indagación o problema sensible o plástico

¿Cómo desde los fundamentos y herramientas expresivas y conceptuales propias del Diseño Gráfico y las Artes Plásticas se generan formas alternativas de experimentar narrativas a partir de la emocionalidad, sensorialidad y la expresividad?

Metodología de la investigación

Primera Fase:

Se realizaron reuniones de análisis y exploración conceptual donde se analizaban los detalles más relevantes de las obras literarias para su traducción y/o desfragmentación en el espacio inmersivo. Además,

se establecieron contactos con los autores de las obras literarias para conocer sus percepciones y puntos de vista narrativos y emocionales. En una etapa posterior de esta fase, se generaron propuestas de bocetos y diseños para el entorno inmersivo, así como pruebas de materiales y montaje.

Segunda Fase:

De acuerdo al cronograma establecido, se llevaron a cabo una serie de talleres de creación con el objetivo de integrar conceptos y parámetros visuales-funcionales entre lo verbal-visual y lo tecnológico. Los espacios de co-creación incluyeron talleres de creación de contenido (creación experimental de imágenes análogas), talleres de color luz (fotografía de composiciones análogas) y talleres de estructuración (ma-

teriales y ensamblajes). De igual manera, se diseñaron las animaciones para las proyecciones en el espacio inmersivo.

Tercera Fase:

Después de la exploración y el análisis de la información recopilada, así como los resultados de los procesos creativos de las fases 1 y 2, se obtuvieron los insumos necesarios para esta etapa de pruebas. Se llevó a cabo el montaje, que incluyó pruebas de proyecciones, materiales y espacio.

Cuarta Fase:

Se realizó la socialización y divulgación a través de un evento de lanzamiento de 'Nisi' - Islas Narrativas: visualidades desfragmentadas, donde se mostró el entorno inmersivo sensorial-experimental."

Registro del proceso de creación

El producto “Nisi - Islas Narrativas: Visualidades Desfragmentadas” emerge como una fusión innovadora entre la literatura, el diseño gráfico, las artes plásticas y la tecnología, ofreciendo una experiencia inmersiva única y multidimensional. En este entorno sensorial-experimental, los visitantes se sumergen en un universo donde las historias literarias cobran vida de una manera totalmente novedosa. Mediante proyecciones digitales, se desglosan las narrativas en sus elementos más básicos: colores, formas, texturas y composiciones, para luego reconstruirlas de manera sensorial y emocionalmente impactante. Cada detalle está cuidadosamente elaborado, desde la selección de las obras literarias hasta la integración de conceptos visuales y tecnológicos. Los participantes tienen la oportunidad de explorar estas “Islas Narrativas” a través de diferentes

espacios de interacción, donde pueden experimentar de primera mano la síntesis entre el arte, la literatura y la tecnología. Los talleres de creación previos al lanzamiento del producto permitieron la colaboración entre estudiantes, profesionales y autores, enriqueciendo así el proceso creativo y garantizando una experiencia inmersiva excepcional. **La socialización y divulgación de “Nisi” en el evento de lanzamiento representó el punto culminante de este proyecto interdisciplinario,** donde se celebra la convergencia de diferentes disciplinas en la creación de una experiencia única y transformadora. “Nisi - Islas Narrativas: Visualidades Desfragmentadas” no solo redefine la manera en que interactuamos con la literatura, sino que también abre nuevas fronteras en la exploración del arte y la tecnología, invitando a los espectadores a sumergirse en un mundo de emociones, sensaciones y descubrimientos.

Resultados de investigación

El presente proyecto de investigación-creación interdisciplinar consistió en la construcción de un entorno inmersivo sensorial-experimental, que con proyecciones digitales tuvo el objetivo de desfragmentar historias literarias por intermedio de herramientas expresivas y conceptuales propias del diseño gráfico y de las artes plásticas.

Se desarrolló una forma alternativa de experimentar narrativas a partir de la emocionalidad, sensorialidad y las herramientas expresivas (fundamentaciones de las artes plásticas y el diseño gráfico) como canales comunicacionales experimentales y divergentes.

Se deconstruyeron las narrativas para no solo percibir la narración por lo que la conforma (forma figurativa) sino también para darle una segunda percepción, experimentándola por las partes que la componen, desfragmentarla en color, formas, texturas, composiciones y percepciones visuales para reconfigurarla e incorporar este carácter sensorial.