

DIRECCIÓN ARTÍSTICA PARA PROYECTOS INTERACTIVOS

ESP. WALTER JAVIER VEIZAGA PEREDO

walter.veizaga.peredo@hotmail.com

Carrera de Informática

Universidad Mayor de San Simón

Cochabamba, Bolivia

RESUMEN

La dirección artística en proyectos interactivos es un proceso tanto creativo como estratégico que define, supervisa y asegura la coherencia visual y sensorial del proyecto, estrechamente vinculada con la experiencia del usuario (UX). Al ser el corazón visual del proyecto, tiene la capacidad de generar una conexión directa e íntima con el público, facilitando la comprensión, usabilidad y recepción del producto. Su rol es fundamental porque otorga identidad, consistencia y personalidad al proyecto, alineando la funcionalidad con la narrativa y evitando errores como la disonancia visual o la falta de unidad estética. Una herramienta esencial en este proceso es el concept art, una forma de comunicación visual que permite anticipar ideas y estilos antes de la producción final. Esta guía visual ayuda a los equipos creativos a mantenerse alineados con la visión general del proyecto, asegurando un resultado sólido y coherente.

1. INTRODUCCIÓN

¿Qué es la dirección artística?

Es el proceso creativo y estratégico que determina, supervisa y garantiza la coherencia visual y sensorial de un proyecto, y está sinérgicamente relacionada con la experiencia funcional del mismo (UX).

Tiene la capacidad de contribuir en gran medida a la comprensión, usabilidad y óptima recepción del proyecto.

Entonces, al ser la dirección de arte el **corazón visual** del proyecto creativo/interactivo, tiene la posibilidad de relacionarse directa e íntimamente con el destinatario del producto interactivo.

2. DESARROLLO

¿Qué es un proyecto interactivo?

Es un sistema que permite al usuario interactuar dinámica y activamente con los contenidos y funciones del proyecto en tiempo real.

“LA DIRECCIÓN ARTÍSTICA ES MÁS IMPORTANTE QUE LA POTENCIA GRÁFICA”

La dirección artística:

- Determina, supervisa y garantiza la identidad del proyecto.
- Encamina y direcciona la experiencia de usuario (UX).
- Enlaza la funcionalidad y la narrativa (calidad del mensaje).
- Otorga al proyecto una consistencia integral (no solo visual).
- Evita la inconsistencia visual, disonancia narrativa y falta de personalidad.

Tipos de arte involucrados:

- Concept Art / Concept Design
- Ilustración de concepto
- UI / UX
- Modelado 3D
- Ilustración / Key Art
- Technical Artist
- Arte de Producción

¿Qué es el Concept Art / Concept Design?

Es una forma de comunicación gráfica que se utiliza para visualizar ideas, conceptos y diseños; establecer el estilo y la estética de un proyecto; y guiar la producción visual del mismo.

Su principal objetivo es comunicar visualmente la visión de un proyecto antes de que se desarrolle por completo, sirviendo como una guía para los equipos de desarrollo, diseño y producción.

A diferencia de otras formas de arte, el concept art no está diseñado para ser la pieza final que verá el público; en su lugar, actúa como una hoja de ruta visual que ayuda a los creadores a mantenerse alineados con la dirección artística del proyecto.

3. CONCLUSIONES

La dirección artística cumple un rol esencial en los proyectos interactivos, ya que no solo da forma a la identidad visual del producto, sino que también conecta la estética con la experiencia del usuario y la narrativa. Su adecuada aplicación permite crear proyectos sólidos, coherentes y funcionales, y herramientas como el concept art son fundamentales para lograr una producción visual alineada con la visión general del proyecto.

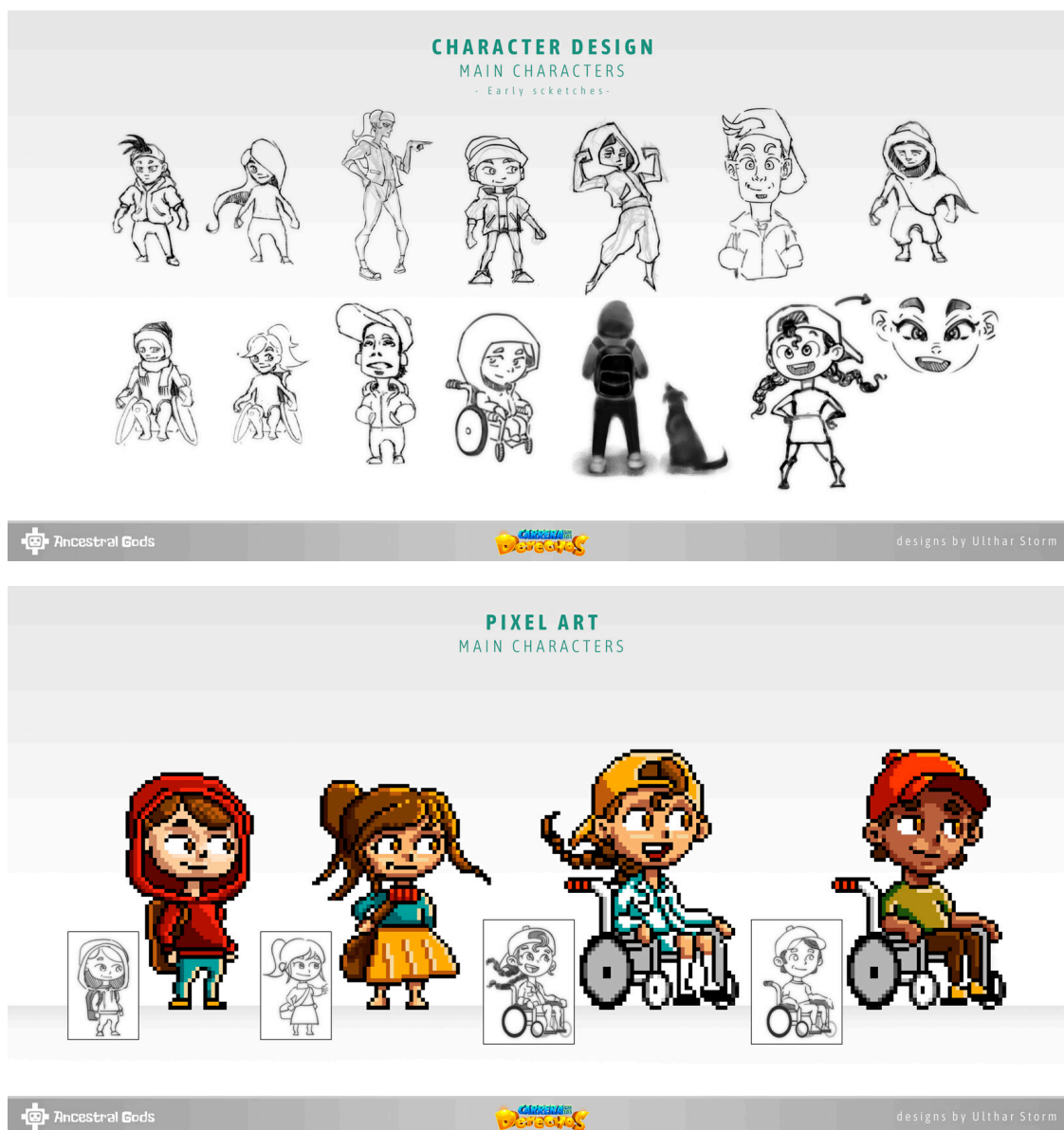
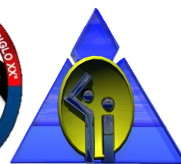
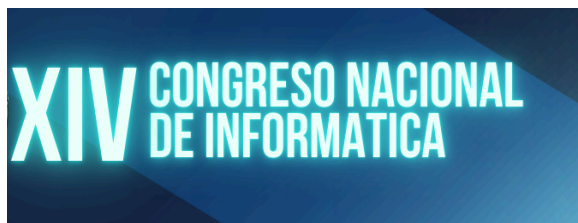

Figura 1: Proceso creativo

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), con nota de defensa 100/100 y mención para publicación.

Diplomado en Diseño Gráfico y Comunicación Audiovisual – UMSS.

Experto en Branding – Gestión de Marcas – Universidad Privada Boliviana (UPB).

Especialización en Nuevas Tendencias del Diseño Gráfico y Tecnología Gráfica – UMSS

Curso en Responsabilidad Social Empresarial y Reportes de Sustentabilidad – Cámara Departamental de Industria.

Estudios complementarios en Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere, Audition, Flash), Corel Painter, AutoCAD, Microsoft Office y edición audiovisual.

Inglés intermedio (Centro Boliviano Americano).

Participación Académica y Congresos

Ponente en el XII Congreso Iberoamericano de Comunicación y en la II Jornada de Jóvenes Investigadores de la Comunicación (Santa Cruz).

Expositor en congresos y talleres sobre comunicación, diseño y derechos humanos.

Investigaciones y Publicaciones Destacadas

Manuales de Identidad Visual y materiales educativos para Plan Internacional y DNI-Bolivia, como el programa “Girl Power”.

Producción de cartillas educativas, materiales impresos y audiovisuales enfocados en derechos de la niñez y adolescencia, autonomías y valores sociales.

Producciones audiovisuales como “Unidos contra la violencia”, “Un compromiso de amor” (cortometraje animado) y la película experimental “Insomnio”.

Trayectoria Profesional

Walter Javier ha trabajado en comunicación institucional, branding, identidad corporativa, diseño gráfico y producción audiovisual. Algunos proyectos clave:

IFFI Bolivia – Estrategias y campañas comunicacionales sobre derechos económicos y corresponsabilidad social de las mujeres.

GTCCJ (Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia) – Estrategia comunicacional y manual de identidad institucional.

ICEL (Iglesia Cristiana Evangélica Luterana) – Sistematización audiovisual de experiencias educativas y sociales.

Condominios Torre de la Reza, Atalanta, Juan Bosco y Las Cuatro Estaciones – Creación de identidad corporativa.

Consultoras CONCEP y NOVASUR – Gestión de marca y manuales de identidad corporativa.

Nutritional Food, Bauma, Eterna Flor, Hora Café – Identidad corporativa, empaques y material gráfico.

DNI-Bolivia – Amplia labor en comunicación y derechos humanos, educomunicación, producción audiovisual y animación socio-cultural.

SOBOCE – Diseño de materiales de RSE en la FEICOBOL 2012.

Producción audiovisual en proyectos sociales y comunitarios en Cochabamba, Oruro y comunidades rurales (Vacas, Tapacarí, Villa Rivero).

Figura 2: Fotografía de presentación de la ponencia