

Inteligencia artificial aplicada a la creación audiovisual

Este documento está pensado para que puedan adquirir un conocimiento sólido sobre el uso de la inteligencia artificial en la creación de contenidos audiovisuales. Nos centraremos en herramientas prácticas y estrategias de interacción (prompts) para optimizar tareas de las diferentes fases de la producción audiovisual.

Al finalizar, podrán identificar aplicaciones en preproducción, producción y postproducción, así como plantear reflexiones éticas en torno al uso de IA.

1. Fundamentos de la inteligencia artificial

Vamos a comenzar explorando qué es la inteligencia artificial (IA) y cómo está transformando la industria audiovisual. La inteligencia artificial comprende sistemas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana, como aprender, razonar y tomar decisiones. Por ejemplo, si alguna vez han usado un asistente virtual como Siri o Google Assistant, ya han interactuado con IA. Estas herramientas analizan nuestra voz o lo que les indicamos de manera escrita y generan respuestas útiles basadas en datos que han "aprendido" previamente.

Por ejemplo, la función de subtítulo automático en plataformas como YouTube, es la IA en acción. La herramienta utiliza el procesamiento del lenguaje natural para transcribir el audio en texto.

En educación, la IA se integra progresivamente en diferentes etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje: desde la creación de materiales hasta la evaluación y el seguimiento de los estudiantes. En el caso del audiovisual educativo, permite automatizar procesos, optimizar tiempos y ampliar las posibilidades creativas de los docentes.

El papel de los prompts en la interacción con IA

Un prompt es una instrucción clara y detallada que facilita la comunicación con una herramienta de IA. La calidad de la respuesta depende de su especificidad y del nivel de contexto que proporcione. Es nuestra forma de

comunicarle a la IA exactamente qué queremos que haga, ya sea crear imágenes, redactar textos, generar música o editar videos.

Veamos un ejemplo simple. Si buscamos generar una imagen e indicamos *“Genera una imagen de un aula.”* tenemos el problema de un prompt demasiado vago y puede generar un resultado genérico.

En cambio un prompt optimizado sería: *“Genera una escena en un aula universitaria. Los estudiantes están sentados tomando apuntes y el profesor, de frente, escribe en un pizarrón donde se detallan funciones y ejercicios matemáticos.”*

Los prompts son la clave para aprovechar al máximo las capacidades de las herramientas de IA. Cuanto más detallado y específico sea un prompt, más cerca estará el resultado de lo que imaginamos.

Un buen prompt se estructura teniendo en cuenta tres elementos principales:

1. **Contexto:** describir brevemente el escenario o propósito: *“Un aula universitaria bien iluminada con filas de mesas y un pizarrón al fondo.”*
2. **Detalles:** incluir características visuales, auditivas o narrativas específicas para que la IA entienda exactamente qué necesitas: *“Cinco estudiantes concentrados tomando apuntes en cuadernos mientras una profesora, de pie frente al pizarrón, escribe fórmulas matemáticas con tiza blanca. Se escuchan murmullos suaves y el roce de la tiza contra la superficie.”*
3. **Intención:** indicar el tono, la atmósfera o el estilo deseado: *“Ambiente serio y profesional con estilo realista y luz natural suave.”*

Buenas prácticas para obtener un buen prompt

- Sé claro y específico: Define claramente lo que necesitas. Evita ambigüedades y proporciona contexto detallado. En lugar de *“Dime sobre historia”*, usa *“Resumir los eventos clave de la Revolución Francesa”*.
- Proporciona contexto: Explica el objetivo del prompt y especifica el tono, formato o nivel de detalle deseado. Ejemplo: *“Escribe un correo formal para un cliente en tono profesional”*.
- Divide en pasos o estructuras: Si la tarea es compleja, estructura el prompt en pasos más pequeños o listas. Ejemplo: *“Dame 3 ideas creativas para un comercial y explica cada una en 2-3 oraciones”*.

- Usa ejemplos: Los ejemplos ayudan a que la herramienta entienda mejor lo que buscas. Ejemplo: *"Escribe un poema corto como este: [Ejemplo de poema]"*.
- Experimenta y ajusta: Si el resultado no es el esperado, revisa y ajusta el prompt. Cambiar una palabra o aclarar el objetivo puede mejorar la respuesta.
- Evita ser demasiado genérico: Pedidos vagos generan respuestas vagas

2. Aplicaciones de la IA en la producción audiovisual

La inteligencia artificial (IA) está revolucionando la producción audiovisual al optimizar tiempos, ampliar las posibilidades creativas y democratizar el acceso a herramientas antes reservadas a estudios profesionales.

Preproducción: planificación inteligente

La etapa de preproducción es donde se define la estructura y el enfoque del contenido audiovisual. Gracias a la inteligencia artificial, los docentes pueden acelerar este proceso, enriquecer la creatividad y adaptar sus materiales a distintos contextos educativos sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

La IA permite automatizar tareas clave como la generación de ideas, guiones, visualizaciones previas y diseño de personajes, facilitando la planificación de videos educativos más dinámicos y efectivos.

- **Desarrollo de ideas didácticas** Herramientas generativas como ChatGPT o Gemini pueden ayudar a crear sinopsis, secuencias narrativas y diálogos adaptados a distintos niveles y disciplinas. Un buen prompt para comenzar podría ser: *"Genera un diálogo entre dos profesionales de ingeniería en una reunión laboral. Uno está emocionado y el otro es más reservado sobre la presentación de un nuevo proyecto."* Este tipo de interacción puede servir como base para dramatizaciones, simulaciones o videos explicativos que fomenten el pensamiento crítico.
- **Creación de guiones:** La redacción de guiones es esencial para mantener la coherencia pedagógica y narrativa. Con IA, es posible generar textos que respondan a objetivos específicos, incorporando ejemplos, analogías y lenguaje accesible. Ejemplo de prompt: *"Escribe*

un guión para un video educativo sobre los principios de la programación estructurada. Incluye ejemplos simples y una breve analogía que facilite la comprensión.”

Además, podemos adaptar el tono del guión según el público: infantil, universitario, técnico, etc.

- **Visualización anticipada (storyboards):** Antes de grabar, es útil visualizar cómo se desarrollará el contenido. La IA puede generar storyboards a partir de descripciones textuales, lo que ayuda a planificar la edición y la grabación con mayor precisión. Por ejemplo, podemos pedir: *“Crea un storyboard para un video de 2 minutos sobre el ciclo del agua, mostrando el recorrido del vapor desde la evaporación hasta la lluvia.”* Gemini, por ejemplo, ofrece mejores resultados en la generación de imágenes secuenciales, mientras que ChatGPT puede ayudar a estructurar la narrativa visual.
- **Diseño de personajes y escenarios:** Existen plataformas que permiten crear personajes, fondos e ilustraciones sin necesidad de saber dibujar. Esto es ideal para docentes que desean personalizar sus materiales visuales o representar diversidad cultural, de género o de edad en sus contenidos. Ejemplo de uso: *“Diseña un personaje adolescente para un video sobre educación sexual, que transmita confianza y cercanía.”* También se pueden generar escenarios virtuales, como aulas, laboratorios o paisajes naturales, que refuercen el contexto del video.

Producción: grabar con apoyo de la IA

En esta etapa de la producción audiovisual, la IA se convierte en una herramienta esencial para optimizar recursos y facilitar el trabajo creativo. No se necesita acceso a equipos de alto costo para aprovechar estas tecnologías, ya que muchos smartphones modernos incorporan funcionalidades de IA que permiten obtener resultados impresionantes.

- **Uso de cámaras y dispositivos con IA:** Gracias a los algoritmos de IA integrados en cámaras y smartphones modernos, es posible obtener resultados profesionales sin necesidad de equipamiento costoso. Estas tecnologías ajustan automáticamente parámetros como exposición, enfoque y balance de blancos, facilitando la grabación en entornos educativos.

- **Asistencia en la grabación:** Aplicaciones existentes permiten eliminar fondos, corregir iluminación o realizar ediciones simples en tiempo real, agilizando el proceso de edición o postproducción. Esto agiliza el proceso y permite obtener un material más pulido desde el inicio. Esto es útil, para, por ejemplo, grabar una clase frente a una pared blanca y, con ayuda de IA, reemplazar el fondo por una pizarra virtual con fórmulas matemáticas.
- **Reconocimiento de rostros y objetos:** La IA identifica rostros, ojos o puntos específicos del encuadre y ajusta el enfoque para mantenerlos claros, incluso si el sujeto se mueve. Esto es especialmente útil en entrevistas, videoblogs o escenas con movimientos como puede ser la grabación de un proceso en un laboratorio.

Postproducción: mejorar y finalizar el material

Es importante que entendamos la diferencia entre edición y postproducción. El primero es el proceso inicial donde se organizan y estructuran los clips grabados. Esto incluye seleccionar las mejores tomas, realizar cortes básicos y crear un flujo narrativo claro. La postproducción es una etapa más avanzada que incluye efectos visuales, corrección de color, mezcla de audio y otras técnicas para pulir el producto final y perfeccionar el contenido grabado.

Para ambos casos, la IA ofrece herramientas intuitivas que simplifican tareas complejas y mejoran la calidad final:

- **Edición asistida:** Existen soluciones con IA que permiten ajustar automáticamente el color, generar subtítulos sincronizados, reducir el ruido y mejorar la nitidez del audio, entre otras funciones que agilizan la edición.
- **Edición rápida:** Con opciones como recorte inteligente y plantillas predefinidas, pueden unir clips y agregar transiciones suaves en minutos. Solo debemos tener un guión o un texto y la herramienta se ocupará de producir el video.
- **Creación de recursos visuales complementarios:** permiten generar fondos, gráficos o elementos visuales a partir de descripciones. Por ejemplo: *“Crea un fondo ilustrado para un video educativo sobre energías renovables, con paneles solares y molinos de viento.”*
- **Efectos cinemáticos:** Para añadir un toque artístico o crear efectos visuales las herramientas también suelen incluir bibliotecas de filtros y

efectos que pueden transformar un clip básico en una pieza visual impactante.

- *Estilos personalizables:* Al ingresar un prompt, pueden elegir estilos como impresionismo, minimalista o futurista, adaptándose a las necesidades de su proyecto. Es clave para los docentes aprovechar estas herramientas para crear materiales coherentes con la identidad visual institucional o la estética del aula virtual.

3. Ética y creatividad en la producción audiovisual educativa

La irrupción de la IA en el ámbito audiovisual ha abierto infinitas posibilidades creativas, pero también plantea cuestiones éticas importantes. En este punto, no solo queremos invitarlos a reflexionar sobre los límites de la automatización frente a la creatividad humana, sino también a analizar cómo estas tecnologías pueden moldear nuestra cultura y valores.

El uso de IA en el ámbito educativo implica una reflexión ética sobre la autoría, la transparencia y el papel del docente como creador, por ello es importante abrir el debate a cuestiones como:

- **La IA como herramienta complementaria:** La IA no reemplaza la creatividad humana ni el conocimiento pedagógico. Es un asistente que amplifica las capacidades del docente, ayudándolo a concentrarse en el mensaje y la intencionalidad educativa.
- **Derechos de autor y uso responsable:** La creación de contenido con IA plantea preguntas legales: ¿Quién posee los derechos de una obra generada por IA? En muchos casos, los marcos legales actuales no ofrecen respuestas claras. Es fundamental verificar el origen del contenido generado por IA y respetar los derechos de autor. Los materiales producidos deben citar las fuentes o herramientas utilizadas, promoviendo la ética académica.
- **Deepfakes y manipulación digital:** Esta tecnología utiliza IA para superponer rostros de personas en videos existentes, creando una ilusión realista de que la persona grabada está realizando acciones o diciendo cosas que nunca ocurrieron. El uso de tecnologías que modifican rostros o voces debe evitarse en contextos educativos, a fin de preservar la autenticidad y la confianza en el material didáctico.

Un caso emblemático de este tema es el de la película Rogue One: A

Star Wars Story, donde se utilizó tecnología de IA para recrear digitalmente al actor Peter Cushing, fallecido en 1994, en su papel del Gran Moff Tarkin. Aunque la representación fue elogiada por su realismo, también generó polémica: ¿Es ético utilizar la imagen de un actor fallecido sin su consentimiento explícito? ¿Quién debería beneficiarse económicamente de estas recreaciones: los estudios o las familias de los actores?

- **Uso de datos existentes:** Muchas herramientas de IA utilizan bases de datos de obras existentes para entrenar sus modelos. Esto plantea dudas sobre si estas creaciones violan los derechos de autor originales.

Entonces, ¿cómo prepararse para el futuro? El aprendizaje en IA no termina aquí; es un campo en constante evolución.

- Exploren más herramientas
- Familiarícense con las herramientas existentes.
- Experimenten constantemente

La mejor forma de aprender es probando. Sean curiosos, permitan que el error forme parte del proceso y busquen siempre optimizar sus resultados.

Mantengan una mentalidad ética

Reflexionen sobre cómo su trabajo puede impactar culturalmente y en la percepción de sus estudiantes