

FACULTAD DE
ARTES Y
HUMANIDADES

CONFIGURACIÓN DE TELE-ESPACIOS ACTIVOS. ENTORNOS DE INTERACCIÓN PERFORMÁTICOS DISTRIBUIDOS DE CREACIÓN SONORA Y VISUAL

Doctor Mario Humberto Valencia García

Director de tesis: Doctor Juan Pablo Cáceres

Línea de investigación: Diseño y desarrollo de productos interactivos

Resumen

Esta tesis se centra en el diseño y en la evaluación de sistemas audiovisuales telemáticos, los cuales permiten a los intérpretes experimentar sonidos, imágenes, expresiones colaborativas y colectivas en ámbitos telemáticos. Si bien han habido investigaciones previas sobre sistemas telemáticos de expresión, son pocas investigaciones que abordan preguntas sobre cómo se diseñan las interfaces y los espacios para la construcción de estos performances, tampoco abundan investigaciones centradas en cómo se involucran los participantes de los entornos de colaboración telemática en los campos de lo sonoro y lo visual. Con miras a abordar estos campos, parte de la disertación Configuración de tele-espacios activos, desarrolla un sistema a modo de prototipo evolutivo, que sirve como vehículo para evaluar no solo el entorno de interpretación telemática, sino también para profundizar en la construcción y en los elementos necesarios al momento de articular el ensamble y diseñar el performance distribuido. Además, esta disertación relaciona conceptos de diseño de interfaces, teniendo en cuenta características básicas de comunicación y articulación entre los participantes, donde el sentido colectivo de control permite generar diálogos y encuentros que permiten la articulación del ensamble y la construcción del performance. Basándose en enfoques de interacción humano-computador (HCI) y métodos de usabilidad de tercera ola, en los que se abordan elementos que profundizan más en cómo las personas se relacionan gracias al uso de tecnologías y menos en cómo el usuario cumple sus tareas, se lleva a cabo

FACULTAD DE
ARTES Y
HUMANIDADES

una serie de estudios de usuarios en diferentes prototipos planteados y desarrollados para tal fin. También se estudian algunas participaciones performáticas distribuidas con el objeto de encontrar puntos de inflexión y características útiles que ayuden a las propuestas de los prototipos previos así como del prototipo impulsado por técnicas de colaboración y evaluación, eje central de esta investigación, la cual busca diseñar un espacio de comunicación colectiva entre intérpretes telemáticos. Teniendo en cuenta que la experiencia de los participantes, intérpretes, creadores y del grupo técnico, así como las dinámicas colectivas en torno a estas nuevas formas de participación distribuida en ambientes de experimentación sonora y visual distribuida en red, son considerablemente influenciadas por las tecnologías inherentes a la comunicación telemática, se realizó una evaluación sistemática en contextos del obras reales, planteadas como prototipos de análisis que contribuyen a una comprensión más rica de cómo las personas interactúan y se comportan en estos espacios de creación e interpretación audiovisual distribuidas, denominados en esta investigación “tele-espacio activos”.

La presente investigación hace una serie de contribuciones a los campos de HCI, al diseño centrado en el usuario, a las interfaces para la expresión audiovisual en vivo y al campo de la creación telemática. Asimismo, aporta un conjunto de estrategias de diseño que ayudarán a los diseñadores de futuros sistemas telemáticos colaborativos. Estos hallazgos se basan en una serie de trabajos empíricos, cualitativos y cuantitativos, que describen y explican aspectos del comportamiento de los intérpretes, el compromiso y la interacción mutua en torno a los sistemas de creación telemática y suministra evidencia empírica de que existe una correlación entre el nivel de emoción percibido por los intérpretes y su sentido de participación creativa y disfrute en la construcción efectiva del ensamble telemático. Esta tesis también desarrolla y demuestra la aplicación de un enfoque de método mixto para estudiar los espacios de creación audiovisual colaborativa mediada por tecnología con audiencias en vivo en entornos telemáticos.

FACULTAD DE
ARTES Y
HUMANIDADES

DOCTORADO EN
DISEÑO
y creación

Una intersección emocionante se encuentra entre las áreas de música, los entornos visuales virtuales y las interfaces o los sistemas de control interactivo y los ámbitos telemáticos, que requieren una considerable atención por parte de los profesionales especializados en cada uno de estos campos. Las preocupaciones perceptivas que conectan el espacio físico, virtual y distribuido, tanto visual como sonoro, pueden abordarse desde múltiples ángulos y a través de múltiples disciplinas. Diseñadores, creativos, artistas, bailarines, actores, músicos, ingenieros y técnicos pueden construir sistemas musicales distribuidos y entornos de ensamble que se traducen en interfaces de movimiento e interacción en los sistemas y modelos de creación colectiva en red. Se anima a los investigadores a explorar las conexiones cognitivas entre las modalidades visuales y sonoras, el análisis de la percepción humana mediante las lentes de correlación multimodal.

Por lo anterior, esta investigación tiene como objetivo explorar de forma teórica y práctica estos campos dispares, con miras de ayudar a contextualizar los enfoques creativos y analíticos abordados en esta disertación.