

Índice

Introducción	11
Parte 1	
Lección 1. El paradigma generativo	19
1.1 Breve historia del arte y del diseño generativo	19
1.2 Lo generativo como principio y metodología artística	22
1.3 Lo generativo en el dominio artificial	23
1.4 El diseño tradicional y el diseño generativo	24
1.5 Propiedades y ventajas del paradigma generativo	25
1.6 El arte generativo y la tecnología	27
Lección 2. El arte generativo y sus fundamentos conceptuales	29
2.1 El arte generativo y la cultura contemporánea	30
2.2 Aspectos del arte en la posmodernidad	31
2.3 La relación entre arte, ciencia y complejidad	34
2.4 Ideas para una estética generativa	35
Lección 3. Los aspectos científicos del arte generativo	39
3.1 La complejidad, en general	40
3.2 La teoría de sistemas	41
3.3 La teoría del caos y el azar	43
3.4 Geometrías no euclidianas y fractales	44
3.5 Las simulaciones científicas	46
3.6 Genética	48
3.7 Química, física, mecánica, biología	49
Lección 4. El paradigma generativo y la tecnología	51
4.1 ¿Qué son las tecnologías informáticas?	52
4.2 La complejidad y la computación	53
4.3 El cuestionamiento filosófico a la tecnología	55
4.4 La tecnología, el saber y el arte generativo	57

Lección 5. Aprender y enseñar el arte generativo	59
5.1 Arte y educación	60
5.2 El arte generativo y el constructivismo	62
5.3 El arte generativo, la tecnología y la pedagogía	64
5.4 ¿Cómo enseñar y aprender el arte generativo?	65
5.5 Consejos para enseñar y aprender a programar	68
Parte 2	
Tutorial básico 1. Los principios básicos de la programación	75
1.1 La tecnología: conceptos generales	75
1.2 ¡Comenzamos a programar!	77
1.3 Paradigmas y lenguajes de programación	78
1.4 Principales elementos de un lenguaje de programación	80
1.5 Elementos mínimos de <i>computer science</i>	81
Tutorial básico 2. Introducción a los sistemas-L	87
2.1 Los principios de los sistemas-L	88
2.2 Los sistemas-L predictivos y estocásticos	90
2.3 Los sistemas-L especiales	91
Ejercicio 1. Primeros pasos con GDesign	93
Tutorial básico 3. Las imágenes <i>bitmap</i> y los gráficos vectoriales	97
3.1 Las imágenes en mapa de bits	97
Ejercicio 2. Efectos de color en C#	100
3.2 Vectores	103
Ejercicio 3. <i>Mesh</i> en MaxScript	104
Parte 3	
Tutorial 1. La espiral, geometría de la naturaleza	113
1.1 Características y propiedades de la espiral	113
Ejercicio 4. Generar una familia de espirales con los sistemas-L	117
Ejercicio 5. Programar una espiral con el lenguaje C#	119
Ejercicio 6. Conchas generativas y paramétricas con los sistemas-L	122
Tutorial 2. Azar y ruido	125
2.1 Procesos aleatorios naturales	126
2.2 El azar y los números aleatorios con la computadora	127
Ejercicio 7. Simulación analógica del movimiento browniano	129
Ejercicio 8. Distribución aleatoria con los sistemas-L	131
Ejercicio 9. Seudocódigo para el movimiento browniano	133
Ejercicio 10. Movimiento browniano con los sistemas-L	134

Ejercicio 11. Perfil de una montaña en 2D con los sistemas-L	135
Ejercicio 12. El ruido de Perlin con Photoshop	137
Ejercicio 13. Programar el ruido de Perlin en C#	140
Tutorial 3. La autosimilaridad y los fractales	145
3.1 Las formas fractales	145
Ejercicio 14. El algoritmo del juego del caos	149
Ejercicio 15. El copo de nieve de Koch con los sistemas-L	150
Ejercicio 16. El triángulo de Sierpinski con los sistemas-L	152
Ejercicio 17. Figuras autosimilares con los sistemas-L	154
Ejercicio 18. El conjunto de Mandelbrot en VBasic	155
Ejercicio 19. Sustitución recursiva en C#	158
Tutorial 4. Patrones y teselaciones	165
4.1 Los patrones de la naturaleza	166
Ejercicio 20. Teselación con formas irregulares	169
Ejercicio 21. Teselación fractal con los sistemas-L	171
Ejercicio 22. Curva de Peano con los sistemas-L	172
Ejercicio 23. Celosías con los sistemas-L	174
Ejercicio 24. Cruces etíopes con los sistemas-L	178
Ejercicio 25. Algoritmo y código en C# para teselaciones de Voronoi	180
Tutorial 5. Vida artificial y autómatas celulares	187
5.1 Introducción a los autómatas celulares	187
Ejercicio 26. <i>The Game of Life</i> con VBasic	190
Ejercicio 27. Edificio generativo con la vida artificial	193
Ejercicio 28. <i>Diffusion limited aggregation</i>	197
Ejercicio 29. Erosión con 3DSMax	200
Tutorial 6. Árboles y ramificaciones	207
6.1 Anatomía y arquitectura de los árboles	208
Ejercicio 30. Ramificación simpodial con los sistemas-L	212
Ejercicio 31. Árbol simpodial con epitonía	213
Ejercicio 32. Árbol monopodial con hipotonía	214
Ejercicio 33. Árbol con accidentes naturales	215
Ejercicio 34. Árbol 3D con los sistemas-L	217
Tutorial 7. Organismos	221
7.1 Los radiolarios	222
Ejercicio 35. Estructura de un radiolario con los sistemas-L	225
Ejercicio 36. Variaciones y parametrización de la estructura	228
Ejercicio 37. Organismos con sistemas-L genéticos	231

Tutorial 8. <i>Image processing</i> generativo	235
8.1 La elaboración de imágenes	235
Ejercicio 38. Filtros digitales personalizados con Photoshop	237
Ejercicio 39. Crear un mármol generativo con Photoshop	241
Ejercicio 40. Filtro <i>blur</i> en C#	244
Tutorial 9. Procesos generativos avanzados	247
Ejercicio 41. Estructuras de ladrillos generativas	252
Ejercicio 42. Experimentos de <i>image processing</i> generativo	
GLOSARIO	257
BIBLIOGRAFÍA	269