

Desafío ilustrado

Tu app de desafíos para mantener la creatividad andando.

Curso Diseño UX

Comisión: 25029

Alumna: Joana Mirto

Entrega: xx de xx del 202X

Planteamiento

Problemática

Quienes trabajan o disfrutan de actividades creativas (como ilustración, escritura, fotografía, música, etc.) suelen enfrentarse a bloqueos, falta de inspiración o les cuesta mantener una práctica constante que ejercite su creatividad de forma lúdica o desafiante.

Los bloqueos creativos pueden llevar tanto a la frustración, como a la desmotivación y, en algunos casos, a una disminución de la autoestima. Si no se gestionan adecuadamente, pueden interrumpir la progresión de proyectos, afectar la productividad, la capacidad de innovación y generar un estado de agotamiento.

Usuarios

La app estará orientada en esta primera instancia únicamente a ilustradores, pintores, dibujantes (profesionales o aficionados) que buscan y quieren mantenerse activos creativamente pero les falta constancia, motivación o ideas.

- Les interesa experimentar.
- Compartir sus ideas.
- Mejorar sus habilidades de forma divertida.
- Valoran los espacios de feedback y comunidad.
- Dibujar o pintar les divierte, distiende o entreteniene.

Solución

Una app que propondrá distintos desafíos creativos diarios o semanales, pensados para estimular la imaginación y mantener la práctica de dibujo.

Objetivos

- Fomentar la práctica de dibujo o pintura.
- Ayudar a superar bloqueos creativos.
- Transformar el proceso creativo en una experiencia divertida, motivadora y accesible.

Research - investigación de usuario

Un bloqueo creativo de más de 2 años

El usuario comparte sus sensaciones al no saber que dibujar por 2 años. En los comentarios comparten el sentimiento y dan sus consejos como "empieza de a poco", "algo pequeño es un paso", "no te exijas demasiado y disfrútalo", etc.

Fuente: Reddit

https://www.reddit.com/r/ArtistLounge/comments/kfp0h0/a_2_year_art_block/?tl=es-419

¿Por qué es beneficioso dibujar o hacer bocetos todos los días?

En Quora se crea un tema de debate y los usuarios van dejando su opinión y experiencias. En este caso algunas frases que destaco son:

- "Con cada bosquejo aprendes algo."
- "Elimina el estrés, créeme, no hay nada más relajante que dibujar."
- "Es como un ejercicio que mantiene la mente y el alma en forma y activos."
- "La práctica hace al maestro."

Fuente: Ouora

https://www.reddit.com/r/ArtistLounge/comments/kfp0h0/a_2_year_art_block/?tl=es-419

¿Cómo consiguen inspiración para dibujar?

El usuario cuenta que muchas veces no se le ocurre que dibujar pero notó que escuchar música medieval lo inspira, y pregunta a los demás en el foro que los inspira a la hora de crear. Las respuestas son variadas, como por ejemplo; escuchar música, leer, retos de otros artistas, salir a pasear o sus mascotas.

Fuente: Reddit

https://dibujando.net/foro/como-consiguen-la-inspiracion-para-dibujar-44039

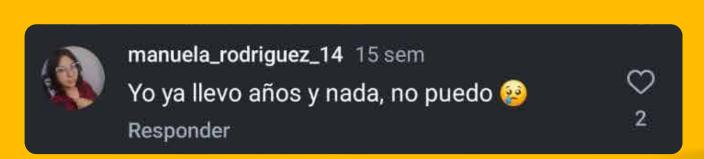
La inspiración no fluye

El usuario escribe: "Me pasa recientemente y no sé qué hacer, donde buscan información? ¿O qué es lo que mayor funciona para que la creatividad fluya?". Es un tema recurrente y recibe respuestas de otros usuarios que pasan por lo mismo.

Fuente: Doméstika

https://www.domestika.org/es/forums/9-diseno/to-pics/118351-que-hacer-cuando-se-tiene-un-bloqueo-mental-y-la-inspiracion-no-fluye

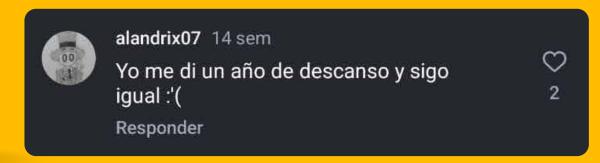

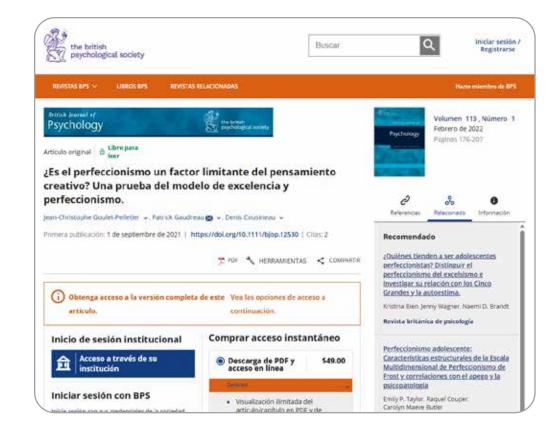

Research - investigación de la problemática

¿Es el perfeccionismo un factor limitante del pensamiento creativo?

Este estudio examinó los efectos de la búsqueda de la excelencia frente a la búsqueda de la perfección en varios aspectos de la creatividad y la confianza en uno mismo. Las personas que adoptan una mentalidad de búsqueda de la excelencia tienden a generar ideas y soluciones más originales, y poseen una creencia más fuerte en sus habilidades creativas. Por otro lado, las tendencias perfeccionistas pueden entorpecer el proceso creativo al imponer una presión excesiva para evitar errores, limitando la exploración de posibilidades innovadoras.

Fuente:

Estudio publicado en el British Journal of Psychology

¿Las escuelas matan la creatividad?

Ken Robinson fue escritor, conferenciante y asesor internacional sobre educación británico, considerado un experto en asuntos relacionados con la creatividad, la calidad de la enseñanza, la innovación y los recursos humanos.

En esta charla TED argumenta que la rigidez de los sistemas educativos, que prioriza el conocimiento académico y la evaluación estandarizada, crea un ambiente donde el miedo al error se convierte en un obstáculo para la innovación y la expresión creativa.

Fuente: Charlas TED: Ken Robinson "¿Las escuelas matan la creatividad?"

https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_do_schools_kill_creativity?subtitle=es

¿Por qué deberías dibujar aunque no seas un Picasso?

Distintos expertos explican porque el dibujo es bueno para tu cerebro y una capacidad natural para expresarse y estar en contacto con uno mismo.

"El arte de pintar pertenece a los artistas, y el juego de pintar pertenece a todos los seres humanos", dijo Stern, defensor de la teoría de la formulación, quien considera el dibujo como una manifestación natural de las cualidades internas de todas las personas.

Fuente: La Vanguardia, psicología

https://www.lavanguardia.com/vivo/psicologia/20210227/6258435/dibujar-beneficios-cerebro.html

¿Cómo romper el bloqueo creativo?

Cecy Meade, ilustradora y artista 3D, comparte sus consejos para romper el bloqueo creativo a la hora de diseñar nuevos personajes.

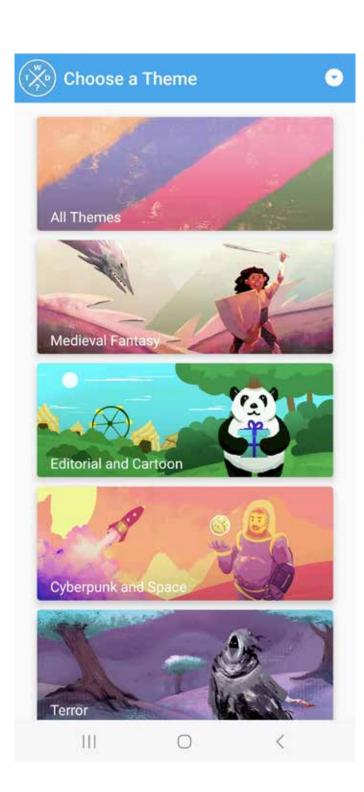
Fuente: TUTORIAL Diseño de Personajes | Cómo Romper el Bloqueo Creativo | Cecy Meade | Domestika

https://www.youtube.com/watch?v=_ToQLigjwIQ

https://bpspsychub.onlinelibrary.wiley.com/doi/ftr/10.1111/bjop.12530

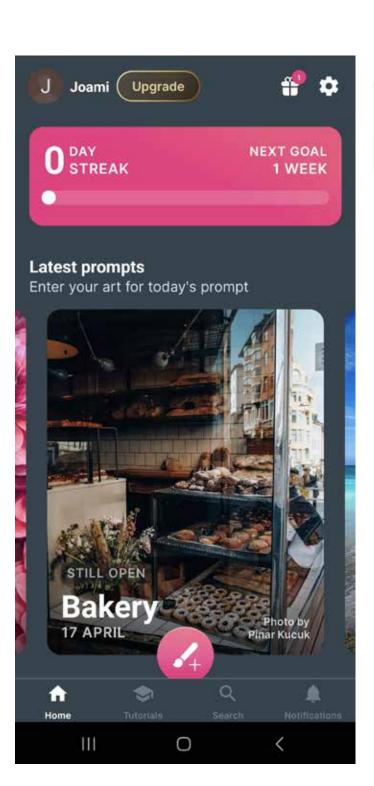
Benchmarking

Se analizaron 3 aplicaciones para el sistema operativo Android que ofrecen una solución similar al planteamiento propio y busca respuesta a la misma problemática.

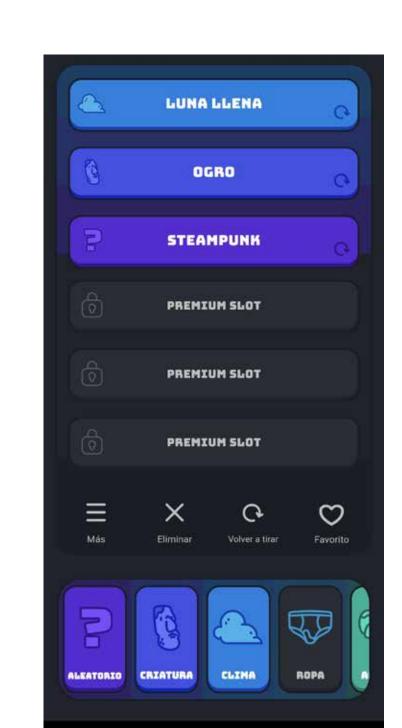
What to Draw?

Es una App que recomienda frases o ideas sobre 12 temáticas distintas, como fantasía o cyberpunk. Las frases o ideas pueden ser sencillas, intermedias o complejas según prefieras.

Sketch a Day: what to draw

Todos los días establece un nuevo tema para dibujar. Solo tenés que hacer tu boceto o dibujo, tomar una foto y subirla para cumplir el desafío de ese día, todos los usuarios pueden ver los dibujos de los demás y dejar su comentario.

0

Es una app que ofrece 17 categorías (criatura, clima, ropa, arma, etc.), cada una con palabras cuidadosamente seleccionadas. Solo tenés que seleccionar las categorías que te gusten y combinarlas para crear ideas inspiradoras.

Benchmarking

Apps	Cantidad de pasos por acción	Vocabulario/errores	Diseño
T W D	Loguearse: No tiene Generar frase/idea: 3 Ir a favoritos: 2 Ir a Comunidad: No tiene	 Error mayor La app se cierra sola. Al scrollear vuelve sola al inicio. Promocionan la app en español pero solo está en inglés y portugués. 	 Básico App intuitiva y fácil de usar. Tiene algunos textos con poco contraste lo que dificulta la legibilidad. Tiene pocas pantallas e interacciones.
	Loguearse: 4 Generar frase/idea: 1 Ir a favoritos: 2 Acceder a la sección Comunidad: 2	Error menor Algunos elementos son interactivos pero cuesta darse cuenta.	 Básico App intuitiva y fácil de usar. Algunos textos tienen poco contraste lo que dificulta la lectura. A veces los textos están en san serif y otras en serif y causa confusión.
	Loguearse: No tiene Generar frase/idea: 1 Ir a favoritos: 2 Acceder a la sección Comunidad: 2	 Error menor: La app es gratuita pero la mitad de las opciones o interacciones son pagas. 	 Básico App intuitiva y fácil de usar. Utiliza ilustraciones, iconos y colores distintos para facilitar la navegación.

Apps	Fortalezas	Debilidades
T VD	 Genera ideas o frases simples, medias o complejas. Permite guardar tus frases favoritas. Se pueden desbloquear más categorías a un precio accesible. Diseño intuitivo y fácil de usar. 	 Tiene como máximo 12 temas diferentes (7 en modo gratuito). Tiene algunos problemas de legibilidad. La app se cierra sola. No está en español. Tiene pocas funcionalidades.
	 Tiene sección de comunidad donde podés compartir tus ilustraciones y ver las de los demás. Tiene una sección de tutoriales de dibujo/pintura. Desbloqueas insignias/logros (cuadros famosos). Podés crear un perfil y compartir tu instagram o web. 	 Para cumplir el objetivo diario si o si tenés que compartir tu dibujo, no te ofrece más opciones. Cada vez que subís un dibujo tenés que aceptar y tildar los términos y condiciones, podría mejorarse para no cansar. Tiene elementos interactivos que no parecen clickeables. No está en español.
	 Tiene varias categorías como criatura, ropa, lugar, etc. Diseño intuitivo, fácil de usar y atractivo. Permite guardar tus frases favoritas. Tiene opciones de idioma incluido el español. Te permite crear tus propias categorías. 	 Es gratuita pero la mitad de las opciones son pagas. El precio para desbloquear más opciones es costoso. Tiene pocas funcionalidades.

Me parece importante comparar las ideas/disparadores de las 3 apps.

Idea/disparador **Apps** Genera frases, por ejemplo: • El golem que quería amar. • Un espíritu eléctrico ataca a un grupo de adolescentes. • Fiesta en el bosque. Ofrece una temática diaria, por ejemplo: · Panadería. Lagarto. • Brisa. Te permite seleccionar categorías con distintas palabras en su interior, por ejemplo, al seleccionar las categorías CRIATURA - CLIMA - ANIMAL los resultados pueden ser: • Fantasma - Avalancha - Cerdo • Gremlin - Tormenta - Ardilla Esqueleto - Otoño - Gato

Conclusiones

Se analizaron tres aplicaciones que ofrecen soluciones a la problemática planteada, todas disponibles para el sistema operativo Android.

La primera es **What to Draw?**, una app que genera frases o ideas para dibujar de distinta complejidad. Sin embargo, sus temáticas son limitadas y no permite llevar un registro de los dibujos realizados. Una de las principales críticas de los usuarios es que, aunque se promociona en español, solo está disponible en inglés y portugués.

La segunda es **Sketch a Day: What to Draw**, la cual es la más completa en cuanto a funcionalidades. Cada día propone un nuevo tema para dibujar. Una vez finalizado el dibujo, este se sube y se comparte en la sección del día, donde los usuarios pueden ver y comentar las obras de los demás. También incluye tutoriales y permite guardar el progreso de forma continua.

Todos los usuarios cuentan con un perfil público de sus dibujos, similar a Instagram. Una crítica recurrente es la falta de opciones para configurar el perfil como privado.

Y la tercera es **Creo**: **Qué dibujar idea artistic**, que es la única de las tres que ofrece el idioma español. En su

versión gratuita permite seleccionar solo tres categorías, por lo que la principal queja de los usuarios es que, si bien se presenta como una app gratuita, muchas de sus funciones están bloqueadas y requieren pago.

Como positivo una de las opciones que ofrece es poder generar tus propias categorías y palabras.

Como conclusión final nuestra app deberá proponer ideas para ayudar al hábito de dibujar pero sin que resulte desgastante sino gradual o a tu propio ritmo. Según nuestra investigación, desarrollar el hábito de dibujar ayuda a superar bloqueos creativos, ganar confianza en uno mismo y perder el miedo al error o a no ser perfecto.

A diferencia de las apps analizadas, donde las ideas suelen ser frases o palabras simples, me gustaría incorporar disparadores más abstractos como "rompé el silencio" o desafíos creativos como "usá un solo color" o "mirá una película que tengas pendiente".

También queremos incluir elementos de gamificación, donde el cumplimiento de objetivos traiga recompensas o insignias para el usuario.

Y por último consideramos valioso contar con un espacio de feedback o comunidad, pero que sea opcional, a diferencia de la app que analizamos.

Mapa de empatía

¿Qué dice y qué hace?

Es estudiante, le gusta pasar tiempo con sus amigos, coleccionar y leer libros (sobre todo ilustrados) y las series del momento. Le gusta salir a caminar con su sketchbook.

Frase favorita:

"La práctica hace al maestro".

¿Qué oye?

Oye que sus amigos y familiares le dicen que sus dibujos son lindos y lo motivan a continuar nutriendo y disfrutando de su hobbie. Oye música por YouTube o Spotify para inspirarse a la hora de comenzar una tarea o actividad.

¿Qué piensa y qué siente?

Le gustaría algún día dibujar su propio web comic pero no sabe por donde empezar y quisiera poder dibujar más.

Dibujar es una actividad que disfruta, es su cable a tierra, lo conecta con si mismo.

¿Qué ve?

Le gusta seguir a sus ilustradores y artistas favoritos en la redes sociales.

Disfruta ir a la Feria del Libro y pasear entre los distintos stands mientras hojea libros.

Mira con sus amigos y familia series e imagina historias que podría dibujar.

Frustaciones

- Le gusta dibujar pero no sabe por donde empezar.
- · Le cuesta salir de la hoja en blanco.
- Los cursos que le interesan sobre arte le resultan caros y prefiere priorizar otras cosas.
- · Los bloqueos creativos.
- Sentir que sus dibujos no son lo suficientemente buenos al comparase con algunos profesionales.

Motivaciones

- Ilustrar/pintar es su medio de expresión, una forma de comunicación y de entenderse a si mismo.
- Le da felicidad sentarse con su libreta de dibujo y relarse mientras dibuja lo que ve o siente.
- Le gusta conectar con otras personas.
- Los artistas que sigue lo motivan a seguir aprendiendo todos los días.

Protopersona

Nombre: Ariel Cáceres

Edad: 17

Eduación: Secundaria

Familia: Vive con sus padres

Ocupación: Estudiante

Ariel dibuja y pinta por placer y diversión y una vez termine el colegio le gutaría dedicarse a algo relacionado. Quiere adquirir el hábito de dibujar pero le cuesta mantenerse constante y muchas veces no se le ocurre que hacer. Todo esto lo convierte en un usuario potencial de nuestra app.

Bio: Ariel va al secundario, le gusta salir con sus amigos, ver anime y las series del momento.

Disfruta dibujar y pintar sus personajes favoritos pero le gustaría poder hacer sus propios diseños y dedicarse al tatuaje una vez termine el secundario pero sabe que para eso necesita prácticar.

Objetivos

- Ser un dibujante del que se sienta orgulloso.
- Poder compartir y aprender de otros.
- Encontrar nuevas ideas para dibujar fuera de su área de confort.

Frustaciones

- Que no se le ocurran ideas cuando quiere dibujar.
- · Sentir que siempre dibuja lo mismo.
- Saber que es demasiado perfeccionista y que esto es algo que le juega en contra.

Frases favoritas:

"No importa cuantas veces caiga, me volveré a levantar".

"Inspirate en lo que te emociona".

Motivación

- La posibilidad de poder trabajar de lo que le gusta.
- Relajarse y desconectarse del mundo cuando se sienta a pintar o ilustrar.
- · Conocer a más personas con su hobbie.

Habilidades tecnológicas

Ariel es nativo digital, no tiene dificultades con las nuevas tecnologías. No tiene miedo de probar aplicaciones nuevas o diferentes.

Userpersona

Nombre: Andrea Robledo

Edad: 25

Eduación: Terciaria

Familia: Soltera

Ocupación: Estudiante y barista.

Andrea disfruta dibujar desde la niñez pero con la carrera dejó de hacerlo. Quiere cultivar el hábito pero no sabe por donde empezar por lo que busca una aplicación que le ayude a practicar, que se ajuste a sus tiempos y que le resulte llevadera y amena. Por todo esto es una usuaria potencial de nuestra app.

Bio: Andrea es estudiante de diseño multimedial y trabaja de barista. Desde temprana edad le ha gustado la ilustración y el diseño, pero debido a la carrera postergó un poco el dibujo. Ahora quiere retomar y practicar más seguido, pero le cuesta ser constante y tampoco sabe por donde empezar.

Objetivos

- Superar la hoja en blanco, el no saber que hacer.
- Adquirir de a poco el hábito de dibujar.
- · Mejorar sus habilidades técnicas.

Frustaciones

- No saber por donde empezar con el dibujo.
- · Los bloqueos creativos.
- Sentir que no tiene tiempo en su día a día.

Frases favoritas:

"Todo lo que se hace con amor se nota".

"Lo que te hace feliz hacelo más seguido".

Motivación

- La motiva la posibilidad de sumar la ilustración a sus proyectos personales y futuros trabajos.
- Tener un momento de conectar con lo que le gusta.
- Explorar su imaginación.

Habilidades tecnológicas

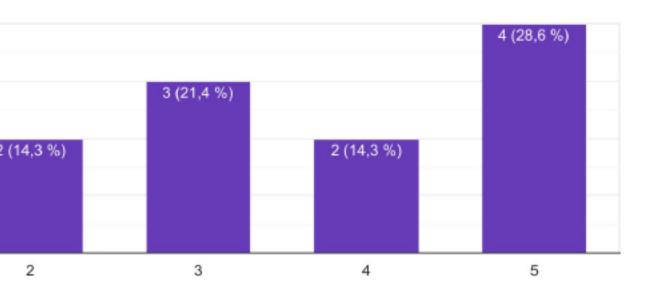
Andrea es nativa digital y tiene altas habilidades tecnológicas gracias a sus estudios, no tiene problemas en descargar y probar nuevas aplicaciones y software.

a - resultados (plantilla opción 1)

da: descripción de pregunta o pondiente al gráfico resultante.

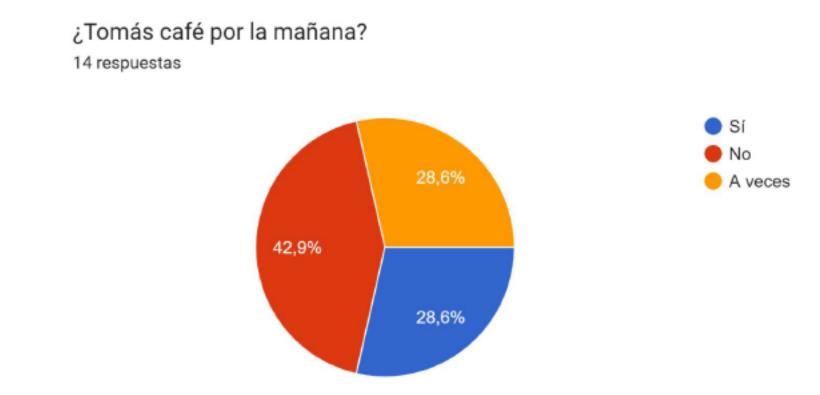
n opciones de respuesta: muy poco probable.)

or la mañana?

Pregunta realizada: descripción de pregunta o indicación correspondiente al gráfico resultante.

Escala entregada u opciones de respuesta: (Ej: Si, No, A veces.)

erpretación de los gráficos que se muestran:

Importante: Los gráficos pueden ser copiados directamente desde Google Forms y no perderán su calidad gráfica.