

**INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO QUITO**
Formamos tu PROPÓSITO DE VIDA

Guía práctico experimental de

TEORÍA DE LA IMAGEN Y COLOR

Autor: Rachel Oreana Proaño Mendieta

Am

ISBN: 978-9942-562-54-8

9 789942 562548

2025

GUÍA PRÁCTICO EXPERIMENTAL DE TEORÍA DE LA IMAGEN Y COLOR

CARRERA: ANIMACIÓN MULTIMEDIA

DOCENTE TUTOR: RACHEL PROAÑO

EDICIÓN: PRIMERA

AÑO: 2025

TRABAJO EN EDICIÓN:

EQUIPO EDITORIAL:

MSc. KEYERMAN TOAPANTA CISNEROS

MSc. DAVID PEREIRA SALAZAR

ISBN: 978-9942-562-54-8

QUITO – ECUADOR

ÍNDICE GENERAL

1	GUÍA PRÁCTICA EXPERIMENTAL DE TEORÍA DE LA IMAGEN Y COLOR	3
1.1	Descripción de la asignatura.....	3
1.2	Objetivo de la asignatura.....	3
1.3	Contenidos mínimos.....	3
1.4	Resultados de aprendizaje.....	4
2	UNIDAD 1: Percepción Visual y Sintaxis de la imagen	5
2.1	Práctica experimental 1	5
2.2	Práctica experimental 2	8
2.3	Práctica experimental 3	11
3	UNIDAD 2: Teoría y Psicología del color	14
3.1	Práctica experimental 4	14
3.2	Práctica experimental 5	17
3.3	Práctica experimental 6	20
3.4	Práctica experimental 7	23
3.5	Práctica experimental 8	26
3.6	Práctica experimental 9	29
4	Unidad 3: Narrativa visual y color	32
4.1	Práctica experimental 10	32
4.2	Práctica experimental 11	35
4.3	Práctica experimental 12	38

GUÍA PRÁCTICA EXPERIMENTAL DE TEORÍA DE LA IMAGEN Y COLOR

Descripción de la asignatura

La asignatura Teoría del Color permite a los estudiantes adentrarse en los fundamentos perceptivos, simbólicos y técnicos del color como elemento esencial en la construcción de imágenes dentro del diseño y la animación digital. A lo largo del curso, se abordan conceptos como las teorías del color, la pigmentación, el círculo cromático y la psicología del color, los cuales permiten al estudiante comprender cómo la elección cromática influye en la comunicación visual y la experiencia estética. Se propicia una conexión entre lo sensorial y lo conceptual, entrenando el ojo para tomar decisiones visuales fundamentadas.

En una industria donde la imagen comunica emociones, atmósferas y narrativas, el uso estratégico del color es una herramienta poderosa para la animación y la producción visual. El curso integra además contenidos sobre teoría y sintaxis de la imagen, explorando las funciones que cumplen las imágenes en distintos medios y soportes. Se hace énfasis en la relación entre el color, la forma, la tipografía y el dispositivo digital, considerando cómo estas variables se articulan en productos visuales coherentes, funcionales y expresivos.

Como parte del núcleo formativo del primer nivel, esta asignatura fortalece la sensibilidad visual, el pensamiento compositivo y la capacidad analítica del estudiante de Animación Multimedia. Le permite comprender los mecanismos de percepción del color y su relación con los códigos culturales y emocionales, aportando a su capacidad para diseñar escenas, personajes y entornos con intencionalidad estética y comunicativa en proyectos visuales de animación y medios digitales.

Objetivo de la asignatura

Analizar los sistemas visuales y cromáticos vinculados a la imagen y al color, mediante el estudio de las teorías del color, la percepción visual, la psicología cromática y la sintaxis de la imagen, para desarrollar destrezas en la selección, combinación y aplicación del color como recurso expresivo y funcional dentro de la producción visual y la animación digital.

Contenidos mínimos

1. Teorías del color.
2. La imagen y sus dispositivos
3. Uso de la imagen y sus funciones.
4. Sintaxis de la imagen.
5. Teoría de la Imagen.
6. Tipografía en software.

7. Psicología del color.
8. Círculo cromático.
9. Pigmentaciones.

Resultados de aprendizaje

Analiza y reconoce los sistemas relacionados a la imagen y color, obteniendo destrezas en las percepciones visuales como parte de la animación digital.

UNIDAD 1: Percepción Visual y Sintaxis de la imagen

Práctica experimental 1

Cargo:	Docente Especialista		
Nombre:	Rachel Proaño		
Asignatura:	Teoría de la Imagen y Color		
Carrera:	Animación Multimedia	Nivel:	Primer nivel
Estudiante:			

ACTIVIDAD PRÁCTICO EXPERIMENTAL EN EL ENTORNO ACADÉMICO

Sintaxis de la Imagen

Objetivo

Aplicar la sintaxis de la imagen en la creación de una fotografía con ilusión óptica, mediante la experimentación compositiva, el encuadre y la disposición estratégica de elementos visuales, con la finalidad de evidenciar el uso consciente del lenguaje visual para generar efectos perceptivos.

Antecedentes / Escenario

La percepción visual no es un proceso neutro, sino una construcción interpretativa influenciada por la organización de los elementos dentro del encuadre. La sintaxis de la imagen —entendida como la relación entre forma, espacio, dirección, escala y profundidad— determina cómo el espectador interpreta lo que observa.

Las ilusiones ópticas evidencian que la percepción puede ser manipulada a través de la composición. Desde los principios de la psicología de la forma desarrollados por Gestalt psychology, se comprende que el cerebro organiza la información visual según patrones de proximidad, continuidad, figura-fondo y semejanza.

En fotografía, la ilusión óptica se construye mediante encuadre, perspectiva forzada y relaciones espaciales que alteran la lectura inmediata de la imagen, generando ambigüedad o sorpresa perceptiva.

Recursos necesarios

1. Cámara fotográfica o dispositivo móvil.
2. Espacio físico para experimentar con perspectiva y composición.
3. Objetos o elementos que permitan construir relaciones visuales (personas, objetos cotidianos, arquitectura).

4. Software básico de edición (opcional).

Planteamiento del problema

Con frecuencia, los estudiantes utilizan la cámara como herramienta de registro sin considerar cómo la organización de los elementos dentro del encuadre influye en la percepción del espectador.

La ausencia de conciencia compositiva limita el potencial expresivo de la imagen y reduce su impacto visual.

Ante este escenario, el estudiante deberá planificar y ejecutar una fotografía que genere una ilusión óptica mediante el uso intencional de la sintaxis visual, demostrando comprensión de principios como figura-fondo, escala, profundidad y dirección visual.

Pasos por realizar

1. Investigar ejemplos de ilusiones ópticas en fotografía.
2. Definir el efecto perceptivo que se desea generar.
3. Planificar la disposición de los elementos en el espacio.
4. Experimentar con encuadre y perspectiva.
5. Realizar la toma fotográfica.
6. Presentar la imagen final acompañada de una breve explicación técnica.

Desarrollo

El estudiante experimentará con la disposición espacial y la relación entre objetos dentro del encuadre para producir un efecto visual que altere la percepción inicial del espectador. Se valorará el uso de perspectiva forzada, contraste figura-fondo y manipulación de escala.

La fotografía deberá evidenciar intención compositiva y dominio de la sintaxis visual, evitando soluciones accidentales o improvisadas.

La explicación breve permitirá identificar qué principios perceptivos fueron aplicados y cómo estos influyen en la interpretación de la imagen.

Resultados esperados

Al finalizar la actividad, el estudiante habrá producido una fotografía que genere una ilusión óptica clara y fundamentada en principios de organización visual.

Se espera que la imagen evidencie comprensión de la sintaxis visual y capacidad para manipular la percepción mediante recursos compositivos.

Esta actividad permitirá introducir el análisis crítico de la imagen como construcción perceptiva y no únicamente como representación objetiva de la realidad.

Práctica experimental 2

Cargo:	Docente Especialista		
Nombre:	Rachel Proaño		
Asignatura:	Teoría de la Imagen y Color		
Carrera:	Animación Multimedia	Nivel:	Primer Nivel
Estudiante:			

ACTIVIDAD PRÁCTICO EXPERIMENTAL EN EL ENTORNO ACADÉMICO

Teoría de la Imagen

Objetivo

Aplicar principios básicos de la teoría de la imagen mediante la realización de un flipbook, a través del dibujo secuencial y la organización de imágenes en movimiento, con la finalidad de comprender la relación entre imagen fija, secuencia y percepción visual.

Antecedentes / Escenario

El movimiento en el lenguaje audiovisual no es inherente a la imagen, sino el resultado de la sucesión rápida de imágenes estáticas. Este fenómeno perceptivo se basa en la persistencia retiniana y en la capacidad del cerebro para integrar estímulos visuales consecutivos como continuidad.

Los primeros dispositivos precinematográficos, como el Zoetrope, evidenciaron que la secuenciación organizada de imágenes genera la ilusión de movimiento. El flipbook retoma este principio desde una escala manual y didáctica.

Desde la teoría de la percepción visual, el espectador interpreta la secuencia como unidad narrativa cuando existe coherencia entre forma, dirección y transformación progresiva de los elementos visuales.

Recursos necesarios

1. Hojas pequeñas o bloc de papel.
2. Lápices, marcadores o herramientas de dibujo.
3. Regla para mantener alineación básica.
4. Referencia visual simple (opcional).

Planteamiento del problema

Con frecuencia, el movimiento se percibe como un atributo natural de la imagen audiovisual, sin comprender que es el resultado de una construcción secuencial organizada.

Si el estudiante no entiende la relación entre variación mínima y continuidad visual, la secuencia pierde fluidez y la ilusión de movimiento se debilita.

Ante este escenario, el estudiante deberá diseñar y dibujar una secuencia progresiva que, al pasar rápidamente las páginas, genere una animación coherente, evidenciando comprensión de continuidad, ritmo visual y transformación gradual.

Pasos por realizar

1. Definir una acción simple (ejemplo: salto, crecimiento, transformación).
2. Planificar el inicio, desarrollo y final de la acción.
3. Dibujar secuencialmente cada variación mínima del movimiento.
4. Mantener coherencia en proporciones y alineación.
5. Probar el efecto pasando rápidamente las páginas.
6. Ajustar si es necesario para mejorar la fluidez.

Desarrollo

El estudiante elaborará una secuencia de dibujos donde cada imagen represente una variación mínima respecto a la anterior. Se valorará la coherencia estructural del personaje u objeto, así como la claridad en la progresión del movimiento.

La organización de las imágenes deberá respetar continuidad espacial y dirección visual, evitando saltos bruscos que interrumpan la percepción de fluidez.

El ejercicio permitirá experimentar de manera tangible cómo la imagen estática adquiere dimensión temporal cuando se organiza secuencialmente.

12 principios de la animación

(lo que todo animador debería saber y aplicar)

Resultados esperados

Al finalizar la actividad, el estudiante comprenderá que el movimiento es una construcción perceptiva basada en la secuenciación organizada de imágenes.

Se espera que el flipbook evidencie fluidez básica, coherencia formal y comprensión de transformación progresiva.

Esta actividad fortalecerá la comprensión de la relación entre imagen, tiempo y percepción visual, sentando bases para futuros ejercicios audiovisuales.

Práctica experimental 3

Cargo:	Docente Especialista		
Nombre:	Rachel Proaño		
Asignatura:	Teoría de la Imagen y Color		
Carrera:	Animación Multimedia	Nivel:	Primer Nivel
Estudiante:			

ACTIVIDAD PRÁCTICO EXPERIMENTAL EN EL ENTORNO ACADÉMICO

Movimientos Vanguardistas

Objetivo

Presentar el movimiento vanguardista asignado mediante una exposición oral con apoyo visual y análisis de referentes, con la finalidad de demostrar la comprensión de sus fundamentos teóricos, contexto histórico y aportes al desarrollo de la imagen.

Antecedentes / Escenario

Los movimientos vanguardistas del siglo XX transformaron radicalmente la concepción de la imagen, rompiendo con los modelos tradicionales de representación y proponiendo nuevas formas de entender la percepción, la forma y el color.

Movimientos como el Dadaísmo, el Surrealismo o el Futurismo cuestionaron la lógica académica y exploraron la fragmentación, el automatismo, la velocidad y la ruptura compositiva como nuevas posibilidades expresivas.

Comprender estos movimientos permite analizar cómo la imagen responde a contextos políticos, sociales y culturales específicos, y cómo estas transformaciones influyeron en el diseño, la fotografía, el cine y la comunicación visual contemporánea.

Recursos necesarios

7. Presentación digital (diapositivas o soporte audiovisual).
8. Imágenes de obras representativas del movimiento asignado.
9. Fuentes bibliográficas o académicas de respaldo.
10. Proyector o pantalla para exposición.

Planteamiento del problema

Con frecuencia, los movimientos artísticos se estudian de manera memorística, limitándose a fechas y autores, sin profundizar en su impacto en la construcción de la imagen y el lenguaje visual.

Si el estudiante no analiza las características formales y conceptuales del movimiento, la exposición puede reducirse a una descripción superficial sin reflexión crítica.

Ante este escenario, el estudiante deberá investigar el contexto histórico del movimiento asignado, identificar sus principios estéticos y analizar obras representativas, estableciendo conexiones con la teoría de la imagen.

Pasos por realizar

11. Investigar el contexto histórico del movimiento asignado.
12. Identificar sus fundamentos teóricos y características visuales.
13. Seleccionar referentes visuales representativos.
14. Analizar formal y conceptualmente al menos dos obras.
15. Elaborar una presentación estructurada.
16. Exponer oralmente frente a la clase.

Desarrollo

El estudiante organizará su exposición en tres ejes principales: contexto histórico, fundamentos conceptuales y análisis visual de referentes. Se espera que establezca relaciones entre forma, color, composición y discurso ideológico del movimiento.

Durante el análisis de obras, deberá aplicar conceptos de teoría de la imagen trabajados en clase, evidenciando comprensión de estructura visual, sintaxis y percepción.

La presentación deberá ser clara, coherente y visualmente organizada, demostrando dominio conceptual y capacidad de argumentación.

Resultados esperados

Al finalizar la actividad, el estudiante habrá demostrado comprensión crítica del movimiento vanguardista asignado y su influencia en la evolución de la imagen.

Se espera que la exposición evidencie análisis formal, contextualización histórica y aplicación de conceptos teóricos.

Esta actividad fortalecerá la capacidad investigativa, argumentativa y analítica dentro del campo de la teoría de la imagen y el color.

UNIDAD 2: Teoría y Psicología del color

Práctica experimental 4

Cargo:	Docente Especialista		
Nombre:	Rachel Proaño		
Asignatura:	Teoría de la Imagen y Color		
Carrera:	Animación Multimedia	Nivel:	Primer nivel
Estudiante:			

ACTIVIDAD PRÁCTICO EXPERIMENTAL EN EL ENTORNO ACADÉMICO

Collage Stop Motion

Objetivo

Realizar un collage animado estilo stop motion a partir de las estéticas y temas previamente seleccionados, mediante la composición de imágenes, captura secuencial y trabajo colaborativo, con la finalidad de aplicar los conceptos de estética contemporánea en una pieza visual en movimiento.

Finalizar la edición y el montaje del collage stop motion mediante el uso de herramientas de edición digital, con la finalidad de consolidar el ejercicio práctico y obtener un producto audiovisual terminado.

Antecedentes / Escenario

La imagen contemporánea no solo se construye desde la captura directa de la realidad, sino también desde la intervención, manipulación y recomposición de elementos visuales preexistentes. El collage permite explorar nuevas relaciones de significado a través de la yuxtaposición de imágenes, texturas y fragmentos visuales.

La técnica de animación stop motion traslada estos principios al ámbito del movimiento, generando una narrativa visual a partir de la captura secuencial de composiciones estáticas. Este procedimiento responde a los fundamentos de la sintaxis de la imagen y la construcción temporal del significado.

En este contexto, la integración de una estética previamente definida permite al estudiante experimentar con decisiones formales coherentes que articulen concepto, composición y ritmo visual dentro de una pieza audiovisual.

Recursos necesarios

17. Revistas, impresiones o imágenes digitales.

18. Tijeras, pegamento u otros materiales de collage.
19. Cámara fotográfica o dispositivo móvil.
20. Trípode o soporte de cámara.
21. Software de edición de video.

Planteamiento del problema

La construcción de una narrativa visual en movimiento implica comprender la relación entre composición estática y transformación secuencial.

Si las variaciones entre cada captura no responden a una intención estética o narrativa, la animación pierde coherencia visual y continuidad perceptiva.

Ante este escenario, el estudiante deberá diseñar y capturar una secuencia de collage que evidencie progresión visual, unidad estética y correspondencia temática, integrando posteriormente el material en un proceso de edición digital.

Pasos por realizar

1. Seleccionar un tema y una estética visual.
2. Diseñar las composiciones de collage.
3. Capturar secuencialmente cada variación del montaje.
4. Importar las imágenes al software de edición.
5. Organizar la secuencia en la línea de tiempo.
6. Ajustar ritmo y duración de cada imagen.
7. Exportar el video final.

Desarrollo

El estudiante elaborará composiciones visuales utilizando imágenes y materiales seleccionados, organizando cada variación de forma progresiva para generar una secuencia animada. Se valorará la coherencia entre el concepto temático y la estética aplicada.

Posteriormente, las capturas serán organizadas en el software de edición para construir la animación mediante la manipulación temporal de cada imagen. El ritmo y la duración deberán responder a una intención expresiva previamente definida.

El ejercicio permitirá integrar conceptos de composición, percepción visual y narrativa estética dentro de un proceso de producción audiovisual experimental.

Resultados esperados

Al finalizar la actividad, el estudiante habrá desarrollado una pieza audiovisual animada que evidencie coherencia estética, progresión visual y manejo básico del montaje secuencial.

Se espera que el producto final demuestre la capacidad de articular concepto, composición y ritmo dentro de una narrativa visual en movimiento.

Esta actividad fortalecerá la comprensión del collage como recurso expresivo y del stop motion como técnica de construcción temporal de la imagen.

Práctica experimental 5

Cargo:	Docente Especialista		
Nombre:	Rachel Proaño		
Asignatura:	Teoría de la Imagen y Color		
Carrera:	Animación Multimedia	Nivel:	Primer nivel
Estudiante:			

ACTIVIDAD PRÁCTICO EXPERIMENTAL EN EL ENTORNO ACADÉMICO

Leyes del Color

Objetivo

Aplicar las leyes del color a través de una práctica fotográfica, mediante la utilización de vestimenta monocromática o combinaciones cromáticas y la toma de fotografías en clase, con la finalidad de identificar de manera práctica armonías, contrastes y relaciones cromáticas.

Antecedentes / Escenario

El color constituye uno de los elementos fundamentales dentro de la sintaxis de la imagen, ya que influye directamente en la percepción visual, la jerarquización de los elementos y la construcción de significado dentro de una composición.

Las leyes del color permiten establecer relaciones armónicas o contrastantes entre los distintos tonos presentes en una imagen, generando equilibrio, tensión visual o énfasis según la intención estética del autor.

En el ámbito fotográfico, la selección consciente de combinaciones cromáticas mediante vestuario y elementos visuales permite experimentar de manera práctica con esquemas como monocromía, colores complementarios o análogos dentro de un entorno controlado.

Recursos necesarios

8. Cámara fotográfica o dispositivo móvil.
9. Vestimenta monocromática o con combinaciones cromáticas.
10. Espacio de trabajo en aula.
11. Elementos de apoyo (fondos o utilería).

Planteamiento del problema

En muchas ocasiones, el uso del color dentro de la imagen se realiza de manera intuitiva, sin una planificación previa que responda a principios teóricos de armonía o contraste.

Si el estudiante no identifica las relaciones cromáticas presentes en la composición, la imagen puede carecer de coherencia visual o impacto estético.

Ante este escenario, el estudiante deberá seleccionar combinaciones cromáticas específicas a través del vestuario y capturar imágenes que evidencien la aplicación consciente de armonías o contrastes dentro de la composición fotográfica.

Pasos por realizar

1. Seleccionar vestimenta según el esquema cromático elegido.
2. Definir el tipo de armonía o contraste a trabajar.
3. Organizar la composición visual.
4. Realizar la toma fotográfica.
5. Revisar las relaciones cromáticas presentes.
6. Seleccionar las imágenes finales.

Desarrollo

El estudiante realizará una práctica fotográfica donde aplicará esquemas cromáticos previamente estudiados mediante el uso de vestimenta monocromática o combinaciones específicas de color. Se valorará la correspondencia entre el esquema seleccionado y la composición visual resultante.

Durante la toma, se deberá considerar la relación entre color, fondo e iluminación para mantener coherencia en la propuesta visual. La organización de los elementos cromáticos deberá responder a una intención estética previamente definida.

El ejercicio permitirá experimentar de forma aplicada con armonías y contrastes, fortaleciendo la comprensión del color como recurso estructural dentro de la imagen.

COMPLEMENTARIA

ANÁLOGA

MONOCROMÁTICA

Resultados esperados

Al finalizar la actividad, el estudiante habrá aplicado de manera práctica las leyes del color en la construcción de una imagen fotográfica coherente.

Se espera que las fotografías evidencien relaciones cromáticas claras y correspondencia entre intención estética y resultado visual.

Esta actividad fortalecerá la capacidad de análisis y uso intencionado del color dentro de la composición visual.

Práctica experimental 6

Cargo:	Docente Especialista		
Nombre:	Rachel Proaño		
Asignatura:	Teoría de la Imagen y Color		
Carrera:	Animación Multimedia	Nivel:	Primer nivel
Estudiante:			

ACTIVIDAD PRÁCTICO EXPERIMENTAL EN EL ENTORNO ACADÉMICO

Psicología de una marca

Objetivo

Investigar la aplicación de la psicología del color en una marca, a través del análisis de su imagen en redes sociales y en soportes físicos, con la finalidad de identificar cómo el color comunica valores, emociones y posicionamiento de marca.

Antecedentes / Escenario

El color no solo cumple una función estética dentro de la imagen, sino que también actúa como un elemento comunicativo capaz de transmitir sensaciones, emociones y asociaciones simbólicas dentro de distintos contextos culturales.

En el ámbito del diseño y la comunicación visual, las marcas utilizan el color como herramienta estratégica para construir identidad, diferenciarse en el mercado y establecer vínculos emocionales con su audiencia.

La aplicación consciente de esquemas cromáticos dentro de logotipos, empaques, campañas publicitarias o redes sociales permite reforzar valores corporativos y posicionar conceptualmente a la marca dentro de su entorno competitivo.

Recursos necesarios

7. Acceso a redes sociales o página web de la marca seleccionada.
8. Ejemplos visuales de soportes físicos (empaques, publicidad, etc.).
9. Documento digital para registro de análisis.
10. Presentación visual (opcional).

Planteamiento del problema

Con frecuencia, el uso del color en las marcas se percibe únicamente como un recurso decorativo, sin considerar su función estratégica dentro del proceso comunicativo.

Si el estudiante no analiza las asociaciones emocionales o simbólicas que generan las decisiones cromáticas, el mensaje visual de la marca puede interpretarse de manera superficial.

Ante este escenario, el estudiante deberá identificar y analizar los colores predominantes utilizados por la marca seleccionada, estableciendo relaciones entre sus decisiones cromáticas y los valores o emociones que busca comunicar.

Pasos por realizar

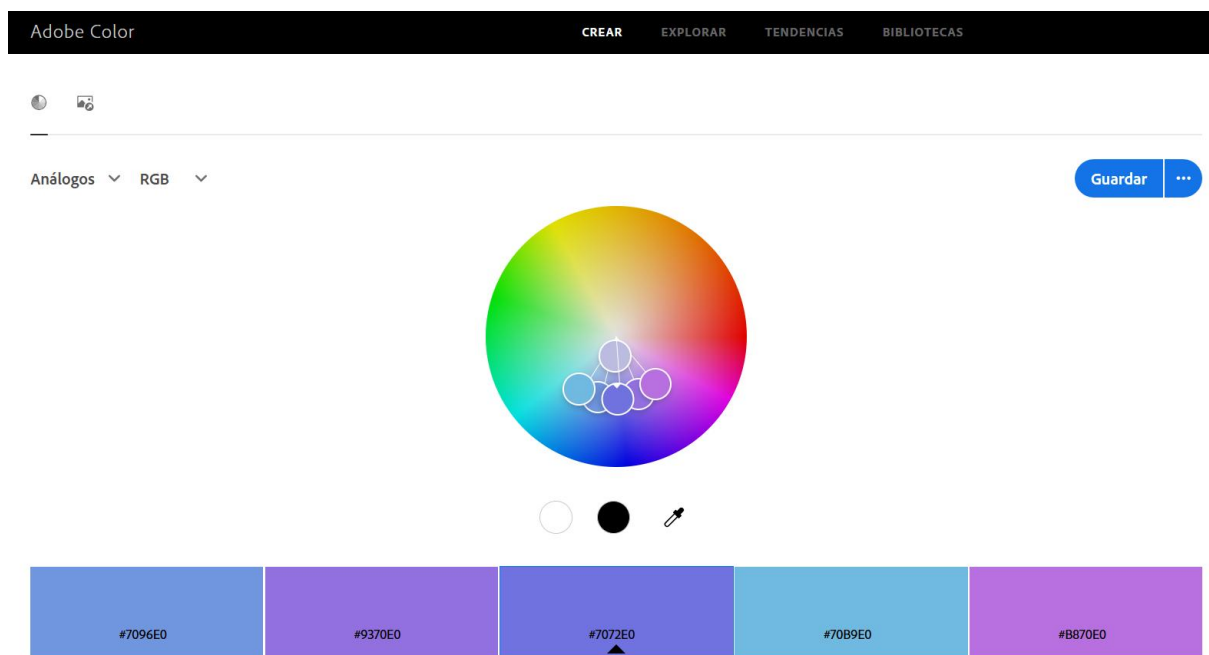
11. Seleccionar una marca para el análisis.
12. Identificar los colores predominantes en su identidad visual.
13. Analizar su uso en redes sociales.
14. Analizar su uso en soportes físicos.
15. Establecer relaciones entre color y valores comunicados.
16. Elaborar conclusiones del análisis.

Desarrollo

El estudiante realizará un análisis visual de la identidad cromática de la marca seleccionada, considerando su presencia tanto en entornos digitales como en soportes físicos. Se valorará la capacidad de identificar patrones cromáticos y su coherencia dentro del discurso visual de la marca.

A partir de esta observación, deberá establecer relaciones entre el uso del color y los valores, emociones o posicionamiento que la marca busca proyectar hacia su audiencia.

El ejercicio permitirá comprender cómo las decisiones cromáticas influyen en la percepción del consumidor y en la construcción simbólica de la identidad de marca.

Resultados esperados

Al finalizar la actividad, el estudiante habrá identificado la función comunicativa del color dentro de la identidad visual de una marca.

Se espera que el análisis evidencie la relación entre decisiones cromáticas y posicionamiento estratégico.

Esta actividad fortalecerá la comprensión del color como recurso persuasivo dentro de la comunicación visual contemporánea.

Práctica experimental 7

Cargo:	Docente Especialista		
Nombre:	Rachel Proaño		
Asignatura:	Teoría de la Imagen y Color		
Carrera:	Animación Multimedia	Nivel:	Primer nivel
Estudiante:			

ACTIVIDAD PRÁCTICO EXPERIMENTAL EN EL ENTORNO ACADÉMICO

Wes Anderson

Objetivo

Reinterpretar el trend estilo Wes Anderson de manera individual, mediante la planificación y ejecución personal del ejercicio visual, con la finalidad de afianzar la comprensión autónoma del uso del color y la identidad estética.

Antecedentes / Escenario

La estética visual contemporánea se construye a partir de referentes estilísticos reconocibles que articulan composición, color, simetría y dirección de arte. En el entorno digital, diversos trends audiovisuales retoman estos elementos para generar reinterpretaciones visuales accesibles.

El estilo cinematográfico de Wes Anderson se caracteriza por el uso de paletas cromáticas específicas, composiciones simétricas, encuadres frontales y una dirección de arte cuidadosamente planificada, lo que lo convierte en un referente identificable dentro de la cultura visual contemporánea.

La apropiación de estos códigos estéticos permite al estudiante experimentar con el color como elemento estructural dentro de la imagen, trasladando principios cinematográficos a ejercicios prácticos de fotografía o video.

Recursos necesarios

17. Cámara fotográfica o dispositivo móvil.
18. Vestuario y utilería.
19. Espacio para la toma fotográfica o audiovisual.
20. Software de edición básica (opcional).

Planteamiento del problema

La construcción de una identidad estética requiere comprender cómo elementos como el color, la composición y el encuadre se articulan dentro de una propuesta visual coherente.

Si el estudiante reproduce el estilo sin planificación previa, el resultado puede carecer de unidad cromática o consistencia compositiva.

Ante este escenario, el estudiante deberá analizar las características formales del estilo asignado y desarrollar una propuesta visual propia que integre color, simetría y disposición espacial.

Pasos por realizar

21. Analizar las características visuales del estilo asignado.
22. Definir una paleta cromática.
23. Seleccionar vestuario y utilería.
24. Planificar la composición.
25. Realizar la toma fotográfica o audiovisual.
26. Editar si es necesario.

Desarrollo

El estudiante realizará una planificación previa de su propuesta visual considerando paleta de color, composición y elementos escenográficos. Se valorará la coherencia entre los elementos seleccionados y la estética reinterpretada.

Durante la ejecución del ejercicio, deberá aplicar principios de simetría, organización espacial y relación cromática dentro del encuadre.

El ejercicio permitirá aplicar de manera autónoma conceptos de teoría del color y composición dentro de una propuesta estética definida.

Resultados esperados

Al finalizar la actividad, el estudiante habrá desarrollado una pieza visual que evidencie planificación cromática y coherencia compositiva.

Se espera que el resultado demuestre comprensión del uso del color como elemento estructural dentro de la identidad estética.

Esta actividad fortalecerá la autonomía creativa y la capacidad de reinterpretar referentes visuales contemporáneos.

Práctica experimental 8

Cargo:	Docente Especialista		
Nombre:	Rachel Proaño		
Asignatura:	Teoría de la Imagen y Color		
Carrera:	Animación Multimedia	Nivel:	Primer nivel
Estudiante:			

ACTIVIDAD PRÁCTICO EXPERIMENTAL EN EL ENTORNO ACADÉMICO

Trend Wes Anderson - Grupal

Objetivo

Aplicar los principios del círculo cromático en la recreación del trend estilo Wes Anderson, mediante el trabajo grupal, la composición visual y el uso consciente del color, con la finalidad de experimentar la armonía cromática y la construcción de una estética audiovisual coherente.

Antecedentes / Escenario

El círculo cromático constituye una herramienta fundamental para comprender las relaciones entre los colores y su aplicación dentro de la composición visual. Su uso permite establecer armonías, contrastes y jerarquías cromáticas dentro de una imagen.

En el ámbito audiovisual, la planificación cromática contribuye a la construcción de atmósferas visuales coherentes, facilitando la identificación estética de una propuesta. El trabajo colaborativo permite además integrar decisiones compositivas y cromáticas desde distintas perspectivas.

La reinterpretación de estilos visuales reconocibles dentro de ejercicios prácticos facilita la aplicación de principios teóricos en la producción de imágenes con identidad estética definida.

Recursos necesarios

27. Cámara fotográfica o dispositivo móvil.
28. Vestuario y utilería.
29. Espacio de trabajo en aula.
30. Círculo cromático de referencia.
31. Software de edición básica (opcional).

Planteamiento del problema

La aplicación del color dentro de la imagen requiere planificación y conocimiento de las relaciones cromáticas presentes en la composición.

Si el grupo no establece previamente un esquema cromático, la imagen puede perder coherencia estética o equilibrio visual.

Ante este escenario, los estudiantes deberán seleccionar una armonía cromática específica y aplicarla en la composición del encuadre para generar una propuesta visual coherente.

Pasos por realizar

32. Seleccionar una armonía cromática del círculo cromático.
33. Definir roles dentro del grupo.
34. Seleccionar vestuario y utilería.
35. Planificar la composición.
36. Realizar la toma fotográfica o audiovisual.
37. Revisar coherencia cromática.

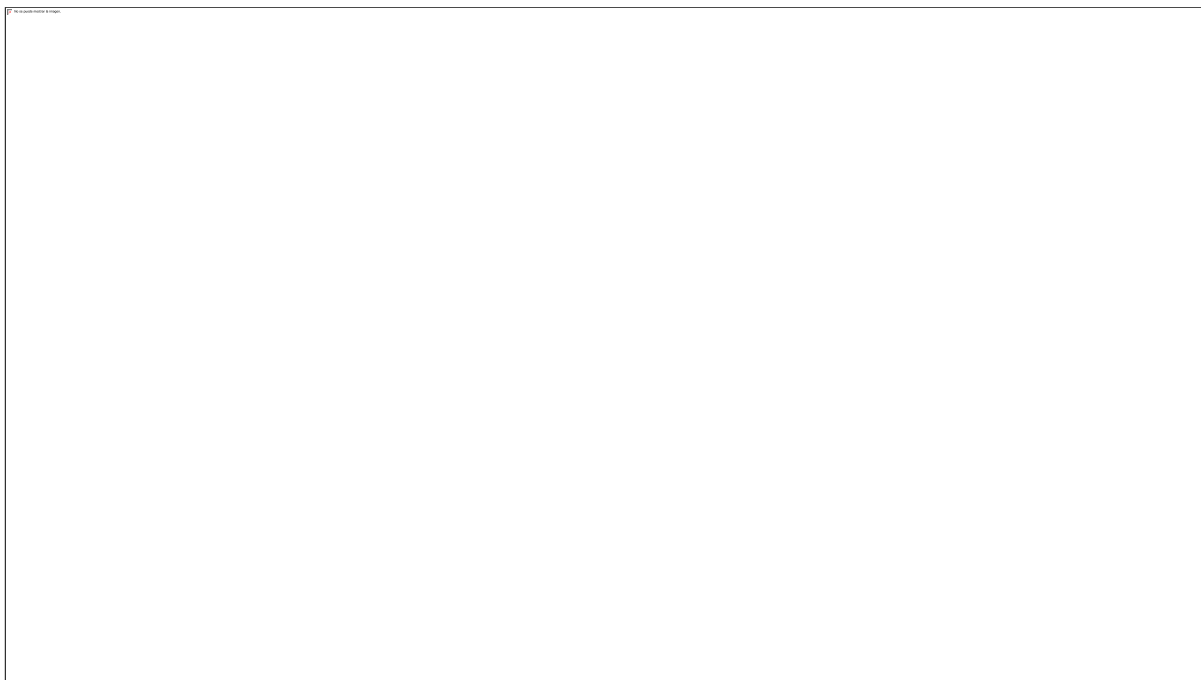
Desarrollo

El grupo organizará su propuesta visual considerando un esquema cromático previamente seleccionado, aplicando principios de armonía o contraste dentro de la composición.

Durante la ejecución del ejercicio, se deberá mantener coherencia entre los elementos visuales utilizados y la paleta cromática definida.

El ejercicio permitirá experimentar de forma colaborativa la relación entre color, composición e identidad estética dentro de una producción audiovisual.

Resultados esperados

Al finalizar la actividad, los estudiantes habrán aplicado de manera práctica los principios del círculo cromático en la construcción de una imagen coherente.

Se espera que el resultado evidencie planificación cromática y organización compositiva dentro del trabajo grupal.

Esta actividad fortalecerá la comprensión del color como recurso estructural dentro de la identidad estética audiovisual.

Práctica experimental 9

Cargo:	Docente Especialista		
Nombre:	Rachel Proaño		
Asignatura:	Teoría de la Imagen y Color		
Carrera:	Animación Multimedia	Nivel:	Primer nivel
Estudiante:			

ACTIVIDAD PRÁCTICO EXPERIMENTAL EN EL ENTORNO ACADÉMICO

Estéticas Visuales

Objetivo

Finalizar el video inspirado en la estética del director seleccionado, mediante el ajuste de color, composición y coherencia visual, con la finalidad de consolidar el análisis estético y la aplicación práctica de los contenidos abordados en clase.

Antecedentes / Escenario

El análisis de estilos autorales dentro del lenguaje audiovisual permite comprender cómo las decisiones formales relacionadas con el color, la composición y la dirección de arte influyen en la construcción de una identidad estética.

Cada director desarrolla un lenguaje visual particular que se manifiesta en el uso recurrente de paletas cromáticas, organización espacial y tratamiento de la imagen, generando una propuesta visual reconocible.

La adaptación de estos códigos estéticos dentro de ejercicios prácticos permite trasladar el análisis teórico hacia una aplicación concreta, fortaleciendo la comprensión de la imagen como sistema estructurado de significación.

Recursos necesarios

38. Material audiovisual grabado previamente.
39. Software de edición de video.
40. Referentes visuales del director seleccionado.
41. Computadora o dispositivo de edición.

Planteamiento del problema

La coherencia estética dentro de una pieza audiovisual depende de la integración adecuada de sus elementos visuales.

Si el proceso de edición no considera la relación entre color, composición y estilo, el resultado puede carecer de unidad visual.

Ante este escenario, el estudiante deberá ajustar el material previamente grabado para mantener correspondencia con la estética del director seleccionado.

Pasos por realizar

42. Revisar el material audiovisual grabado.
43. Ajustar la composición del encuadre.
44. Aplicar corrección de color.
45. Revisar coherencia estética.
46. Ajustar ritmo visual si es necesario.
47. Exportar el video final.

Desarrollo

El estudiante trabajará sobre el material previamente grabado, aplicando ajustes de color y composición que respondan a las características visuales del director seleccionado.

Se valorará la correspondencia entre la propuesta estética inicial y el resultado final obtenido tras el proceso de edición.

El ejercicio permitirá consolidar la integración de los conceptos teóricos abordados en clase dentro de una producción audiovisual terminada.

Resultados esperados

Al finalizar la actividad, el estudiante habrá desarrollado un video con coherencia estética y correspondencia con el estilo analizado.

Se espera que el producto final evidencie aplicación consciente del color y la composición.

Esta actividad fortalecerá la capacidad de análisis y adaptación de referentes visuales dentro del proceso creativo.

Unidad 3: Narrativa visual y color

Práctica experimental 10

Cargo:	Docente Especialista		
Nombre:	Rachel Proaño		
Asignatura:	Teoría de la Imagen y color		
Carrera:	Animación Multimedia	Nivel:	Primer nivel
Estudiante:			

ACTIVIDAD PRÁCTICO EXPERIMENTAL EN EL ENTORNO ACADÉMICO

Propuesta visual

Objetivo

Diseñar la propuesta visual del proyecto final, mediante la elaboración de un moodboard, definición de paleta cromática, planificación compositiva y desglose de arte, con la finalidad de consolidar las decisiones estéticas y narrativas del video comercial en stop motion.

Antecedentes / Escenario

La planificación visual constituye una etapa fundamental dentro del proceso de producción audiovisual, ya que permite establecer lineamientos estéticos antes de la ejecución del proyecto.

Herramientas como el moodboard facilitan la organización de referentes visuales relacionados con color, composición, textura y estilo, contribuyendo a la construcción de una identidad estética coherente.

En el caso de producciones stop motion, donde cada elemento dentro del encuadre es intervenido manualmente, resulta imprescindible definir previamente las decisiones cromáticas y compositivas que orientarán la puesta en escena.

Recursos necesarios

48. Software de diseño o presentación.
49. Referentes visuales.
50. Paleta cromática de referencia.
51. Documento digital para planificación.

Planteamiento del problema

La ausencia de planificación estética puede generar inconsistencias visuales dentro del proyecto audiovisual.

Si el estudiante no define previamente los elementos cromáticos y compositivos, la narrativa visual puede perder coherencia.

Ante este escenario, el estudiante deberá organizar sus decisiones estéticas mediante un moodboard y un desglose de arte.

Pasos por realizar

52. Investigar referentes visuales.
53. Elaborar el moodboard.
54. Definir la paleta cromática.
55. Planificar la composición.
56. Realizar el desglose de arte.
57. Organizar la propuesta visual.

Desarrollo

El estudiante elaborará un moodboard que integre referentes visuales relacionados con color, textura y estilo, estableciendo una guía estética para el proyecto.

A partir de este insumo, deberá definir la paleta cromática y planificar la disposición de los elementos dentro del encuadre.

El ejercicio permitirá estructurar de manera anticipada las decisiones visuales que orientarán la producción del video stop motion.

Resultados esperados

Al finalizar la actividad, el estudiante habrá consolidado una propuesta visual coherente para su proyecto final.

Se espera que el moodboard y el desglose de arte evidencien planificación cromática y compositiva.

Esta actividad fortalecerá la organización estética y narrativa del proyecto audiovisual.

Práctica experimental 11

Cargo:	Docente Especialista		
Nombre:	Rachel Proaño		
Asignatura:	Teoría de la Imagen y color		
Carrera:	Animación Multimedia	Nivel:	Primer nivel
Estudiante:			

ACTIVIDAD PRÁCTICO EXPERIMENTAL EN EL ENTORNO ACADÉMICO

Rodaje y toma de fotografías

Objetivo

Realizar el rodaje del proyecto final mediante la captura fotográfica secuencial, a través del uso de cámara, iluminación y disposición de elementos, con la finalidad de generar el material visual necesario para la animación stop motion.

Antecedentes / Escenario

El proceso de rodaje en una producción stop motion implica la construcción de movimiento a partir de la captura secuencial de imágenes estáticas. Cada variación entre fotogramas permite generar la ilusión de desplazamiento o transformación dentro de la animación final.

A diferencia de otros formatos audiovisuales, esta técnica requiere precisión en la disposición de los elementos dentro del encuadre, así como control de iluminación y estabilidad de cámara durante todo el proceso de captura.

La correcta planificación y ejecución del rodaje garantiza la continuidad visual entre las imágenes y facilita el posterior proceso de edición y montaje.

Recursos necesarios

1. Cámara fotográfica o dispositivo móvil.
2. Trípode o soporte de cámara.
3. Iluminación artificial o natural.
4. Escenografía y utilería.
5. Superficie de trabajo estable.

Planteamiento del problema

La generación de movimiento en stop motion depende de la coherencia visual entre cada captura realizada.

Si durante el rodaje existen variaciones no planificadas en la iluminación, encuadre o posición de los elementos, la secuencia puede presentar inconsistencias perceptivas.

Ante este escenario, el estudiante deberá realizar una captura secuencial manteniendo estabilidad compositiva y control lumínico.

Pasos a realizar

6. Preparar el espacio de rodaje.
7. Ubicar la cámara en posición fija.
8. Organizar la iluminación.
9. Disponer los elementos en escena.
10. Realizar variaciones progresivas.
11. Capturar cada fotograma.
12. Verificar continuidad visual.

Desarrollo

El estudiante realizará la captura secuencial de imágenes siguiendo la planificación establecida en la propuesta visual.

Durante el proceso de rodaje, deberá mantener estabilidad en la cámara y coherencia en la iluminación para evitar variaciones no deseadas entre fotogramas.

El ejercicio permitirá generar el material necesario para la construcción de la animación final.

Nombre ▾	Modificado... ▾	Modificado... ▾	Tamaño del ar... ▾	Compartir ▾	Actividad
DSC00001.JPG	27 de enero	ZAMBRANO FLORE	7,69 MB	Compartida	
DSC00002.JPG	27 de enero	ZAMBRANO FLORE	7,78 MB	Compartida	
DSC00003.JPG	27 de enero	ZAMBRANO FLORE	7,81 MB	Compartida	
DSC00004.JPG	27 de enero	ZAMBRANO FLORE	7,84 MB	Compartida	
DSC00005.JPG	27 de enero	ZAMBRANO FLORE	8,03 MB	Compartida	
DSC00006.JPG	27 de enero	ZAMBRANO FLORE	8,03 MB	Compartida	
DSC00007.JPG	27 de enero	ZAMBRANO FLORE	8,06 MB	Compartida	
DSC00008.JPG	27 de enero	ZAMBRANO FLORE	8,06 MB	Compartida	
DSC00009.JPG	27 de enero	ZAMBRANO FLORE	8,13 MB	Compartida	

Resultados esperados

Al finalizar la actividad, el estudiante habrá obtenido una secuencia de imágenes con continuidad visual adecuada.

Se espera que el material capturado permita construir una animación coherente.

Esta actividad fortalecerá la precisión técnica dentro del proceso de producción stop motion.

Práctica experimental 12

Cargo:	Docente Especialista		
Nombre:	Rachel Proaño		
Asignatura:	Teoría de la Imagen y Color		
Carrera:	Animación Multimedia	Nivel:	Primer nivel
Estudiante:			

ACTIVIDAD PRÁCTICO EXPERIMENTAL EN EL ENTORNO ACADÉMICO

Edición Stop Motion

Objetivo

Editar el material fotográfico capturado para el proyecto final, a través del montaje secuencial, ritmo visual y ajustes básicos de color, con la finalidad de dar forma al stop motion y reforzar la propuesta visual del producto.

Antecedentes / Escenario

El proceso de edición en stop motion permite transformar una secuencia de imágenes estáticas en una narrativa visual en movimiento. La organización temporal de los fotogramas determina la percepción de continuidad y fluidez dentro de la animación.

Asimismo, el ajuste de ritmo visual y color contribuye a reforzar la intención estética definida durante la etapa de planificación, asegurando coherencia entre los elementos compositivos.

La integración de estos procesos permite consolidar la propuesta visual del proyecto, articulando los aspectos técnicos y narrativos de la producción.

Recursos necesarios

13. Secuencia de imágenes capturadas.
14. Software de edición de video.
15. Computadora o dispositivo de edición.

Planteamiento del problema

La correcta percepción de movimiento en stop motion depende de la organización secuencial del material capturado.

Si el ritmo visual o los ajustes cromáticos no se aplican de manera adecuada, la animación puede carecer de coherencia estética.

Ante este escenario, el estudiante deberá organizar las imágenes en una línea de tiempo y realizar ajustes básicos de color.

Pasos por realizar

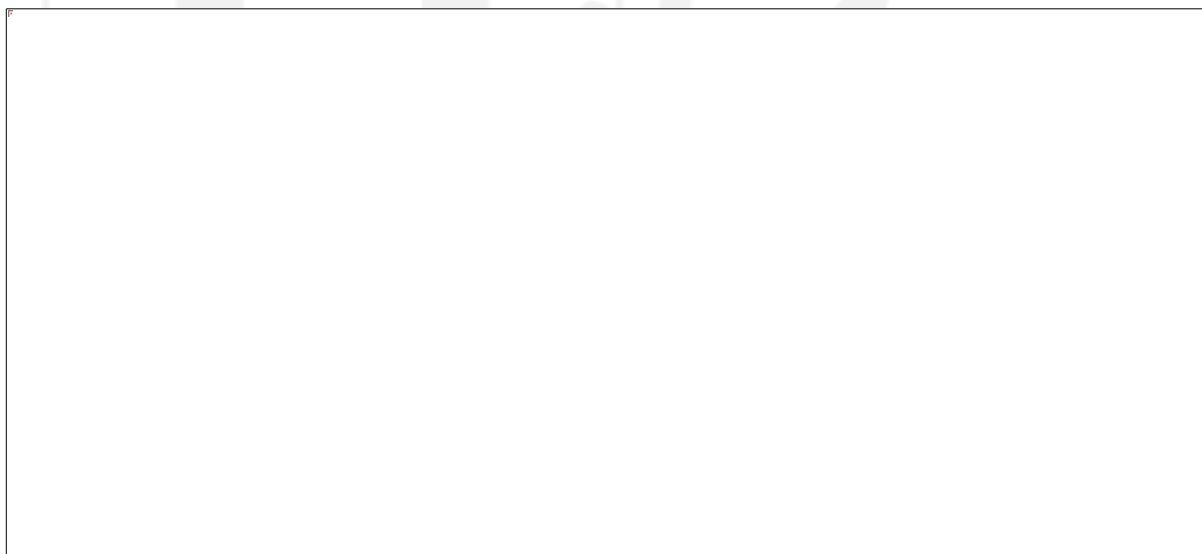
16. Importar las imágenes al software de edición.
17. Organizar la secuencia.
18. Ajustar la duración de los fotogramas.
19. Aplicar ritmo visual.
20. Realizar ajustes básicos de color.
21. Exportar el video final.

Desarrollo

El estudiante organizará el material fotográfico dentro del software de edición para construir la animación secuencial.

Durante este proceso, deberá ajustar la duración de cada imagen para generar continuidad visual.

El ejercicio permitirá consolidar el montaje y reforzar la propuesta estética del proyecto.

Resultados esperados

Al finalizar la actividad, el estudiante habrá desarrollado una animación stop motion coherente.

Se espera que el video evidencie continuidad visual y ritmo adecuado.

Esta actividad fortalecerá la integración técnica y estética del proyecto final.

