

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

Guía práctico experimental de

SEMIÓTICA

Autor: Rachel Oreana Proaño Mendieta

Am

ISBN: 978-9942-562-44-9

9 789942 562449

2025

GUÍA PRÁCTICO EXPERIMENTAL DE SEMIÓTICA

CARRERA: ANIMACIÓN MULTIMEDIA

PERIODO ACADÉMICO: SEPTIEMBRE 2025 – FEBRERO 2026

DOCENTE TUTOR: LIC. RACHEL PROAÑO MENDIETA

EDICIÓN: PRIMERA

AÑO: 2025

TRABAJO EN EDICIÓN:

EQUIPO EDITORIAL:

MSC. DOMÉNICA VIRACOCOA GONZÁLEZ

MSC. KEYERMAN TOAPANTA CISNEROS

ISBN: 978-9942-562-44-9

QUITO – ECUADOR

ÍNDICE GENERAL

1	GUÍA PRÁCTICA EXPERIMENTAL DE SEMIÓTICA	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.....	3
2	Unidad 1: Fundamentos de la semiótica y su aplicación visual	4
2.1	Práctica Experimental 1.....	4
2.2	Práctica Experimental 2.....	7
2.3	Práctica Experimental 3.....	10
3	Unidad 2: Composición Visual, Color y Narrativa Semiótica.....	13
3.1	Práctica Experimental 4.....	13
3.2	Práctica Experimental 5.....	16
3.3	Práctica Experimental 6.....	19
3.4	Práctica Experimental 7.....	22
3.5	Práctica Experimental 8.....	25
4	Unidad 3: Producción Semiótica Visual.....	28
4.1	Práctica Experimental 9.....	28
4.2	Práctica Experimental 10.....	31
4.3	Práctica Experimental 11.....	34

1 GUÍA PRÁCTICA EXPERIMENTAL DE SEMIÓTICA

1.1 Descripción de la Asignatura

La asignatura Semiótica brinda al estudiante las herramientas conceptuales y analíticas necesarias para comprender cómo se construyen y transmiten significados a través de signos, símbolos e imágenes. Desde un enfoque aplicado al diseño, la animación y los entornos digitales, se abordan las principales teorías semióticas, su evolución histórica y su utilidad como instrumento para interpretar y producir mensajes visuales con intencionalidad narrativa, estética y comunicacional. La asignatura permite reconocer cómo operan los códigos culturales en la construcción del sentido dentro de los lenguajes visuales. En un mundo saturado de imágenes, el conocimiento semiótico se convierte en una herramienta crítica para el creador multimedia. El curso propone una reflexión sobre la estética de lo visual, el análisis de los mensajes gráficos y la interpretación de significados en contextos sociales, culturales y tecnológicos. Además, se estudia cómo la semiótica se aplica al diseño gráfico, la animación y los medios interactivos, fortaleciendo la capacidad del estudiante para crear contenidos con mayor profundidad expresiva y coherencia simbólica.

Como parte del proceso formativo en la carrera de Animación Multimedia, esta asignatura potencia la competencia narrativa del estudiante, al permitirle construir imágenes que comuniquen más allá de lo evidente. Desarrolla una mirada crítica frente a los signos que configuran el mundo visual y promueve la creación de mensajes con alto valor simbólico, aportando a un perfil profesional sensible, reflexivo y capaz de diseñar experiencias significativas en entornos gráficos y audiovisuales.

1.2 Objetivo de la Asignatura

Desarrollar mensajes narrativos visuales mediante el análisis y aplicación de teorías semióticas, signos, símbolos y códigos culturales, para construir composiciones gráficas y audiovisuales cargadas de sentido en contextos multimedia, con énfasis en la interpretación crítica, la estética visual y la comunicación simbólica.

1.3 Contenidos Mínimos

- Historia y teorías de la semiótica.
- Utilidad de la semiótica.
- Estética de lo visual.
- Interpretación y análisis de la semiótica.
- Semiótica en contextos multimedia.
- Semiótica gráfica.

1.4 Resultados de Aprendizaje

Desarrolla mensajes narrativos en torno a la imagen y composición, mediante el empleo de signos y símbolos.

2 Unidad 1: Fundamentos de la semiótica y su aplicación visual

2.1 Práctica Experimental 1

Cargo:	Docente Especialista		
Nombre:	Rachel Proaño		
Asignatura:	Semiótica		
Carrera:	Animación Multimedia	Nivel:	Tercer nivel
Estudiante:			

ACTIVIDAD PRÁCTICO EXPERIMENTAL EN EL ENTORNO ACADÉMICO

Signo, Significado y Significante

Objetivo

Identificar y registrar los signos asignados en clase, diferenciando claramente su significante y significado, con el fin de reforzar la comprensión de los conceptos básicos de la semiótica.

Antecedentes / Escenario

La semiótica estudia los sistemas de signos y los procesos de significación en distintos contextos culturales. Uno de sus fundamentos teóricos se encuentra en el modelo propuesto por Ferdinand de Saussure, quien definió el signo lingüístico como la unión inseparable entre significante (forma material del signo) y significado (concepto mental asociado). Comprender esta relación es esencial para analizar fenómenos comunicativos más complejos, como la imagen, la publicidad, el cine o la cultura digital. La diferenciación entre significante y significado permite reconocer que el sentido no reside únicamente en el objeto, sino en la relación simbólica construida culturalmente. Esta actividad constituye una base estructural para el desarrollo posterior de análisis más avanzados, como la connotación, los códigos culturales y la narrativa visual.

Recursos Necesarios

- Apuntes de clase.
- Cuaderno o documento digital.
- Lista de signos asignados por el docente.

Planteamiento del Problema

Con frecuencia, los estudiantes utilizan términos como “signo” o “símbolo” sin distinguir claramente sus componentes estructurales. La falta de precisión conceptual dificulta el análisis semiótico posterior.

Sin una comprensión sólida de la relación entre **significante** y **significado**, el estudiante puede confundir forma y contenido, reduciendo el análisis a descripciones superficiales. Ante este escenario, el estudiante deberá identificar los signos asignados en clase y registrar por escrito su **significante** y **significado** correspondiente, evidenciando comprensión clara de la estructura básica del signo.

Pasos a Realizar

- Revisar el concepto de signo trabajado en clase.
- Analizar cada término o imagen asignada.
- Identificar el **significante** (forma perceptible del signo).
- Identificar el **significado** (concepto asociado).
- Registrar cada caso de manera organizada en cuaderno o documento digital.
- Entregar el ejercicio según las indicaciones del docente.

Desarrollo

El estudiante realizará un registro estructurado donde cada signo esté claramente dividido en sus dos componentes: **significante** y **significado**. Se espera que la definición del significado no sea vaga ni circular, sino conceptualmente precisa. En caso de trabajar con imágenes, deberá describir el **significante** desde su dimensión formal (color, forma, composición, palabra, sonido, etc.) antes de establecer el significado asociado. El ejercicio debe demostrar comprensión de la relación arbitraria y convencional entre **significante** y **significado**, evitando interpretaciones personales no fundamentadas.

Resultados Esperados

Al finalizar la actividad, el estudiante habrá reforzado la comprensión de la estructura básica del signo según el enfoque estructuralista. Se espera que logre diferenciar claramente entre forma material y concepto mental asociado. Asimismo, el registro escrito deberá evidenciar claridad conceptual, organización y precisión terminológica. Esta actividad consolidará la base teórica necesaria para abordar análisis semióticos más complejos en unidades posteriores, fortaleciendo la capacidad interpretativa del estudiante.

2.2 Práctica Experimental 2

Cargo:	Docente Especialista		
Nombre:	Rachel Proaño		
Asignatura:	Semiótica		
Carrera:	Animación Multimedia	Nivel:	Tercer Nivel
Estudiante:			

ACTIVIDAD PRÁCTICO EXPERIMENTAL EN EL ENTORNO ACADÉMICO

Estética de lo visual

Objetivo

Aplicar conceptos fundamentales de la semiótica en el análisis de un videoclip, identificando signos, símbolos, denotaciones y connotaciones, con el fin de desarrollar una interpretación crítica y fundamentada del lenguaje audiovisual.

Antecedentes / Escenario

La semiótica permite analizar los productos audiovisuales como sistemas complejos de significación. A partir de los planteamientos de Ferdinand de Saussure y Charles Sanders Peirce, el signo puede entenderse como una construcción que articula forma, significado e interpretación dentro de un contexto cultural. Asimismo, autores como Roland Barthes profundizaron en la distinción entre denotación (nivel descriptivo) y connotación (nivel cultural e ideológico), permitiendo un análisis más profundo de imágenes y discursos mediáticos. El videoclip, como producto multimedia que combina imagen, música, narrativa y estética, constituye un campo privilegiado para el análisis semiótico, ya que integra múltiples sistemas de signos que interactúan simultáneamente.

Recursos Necesarios

- Videoclip seleccionado por el estudiante.
- Apuntes de clase sobre signo, símbolo, denotación y connotación.
- Cuaderno o documento digital.

Planteamiento del Problema

En muchos casos, los videoclips son consumidos desde una perspectiva estética o emocional, sin un análisis crítico de los significados que construyen. La falta de herramientas conceptuales limita la comprensión de los mensajes culturales e ideológicos presentes en ellos. Sin distinguir entre lo

que se observa literalmente y lo que se interpreta culturalmente, el análisis puede quedarse en un nivel superficial descriptivo. Ante este escenario, el estudiante deberá seleccionar un videoclip y realizar un análisis semiótico detallado, identificando signos, símbolos, denotaciones y connotaciones, con el fin de interpretar de manera crítica los mensajes visuales y musicales presentes.

Pasos por Realizar

- Seleccionar un videoclip de libre elección.
- Realizar una observación detallada (visual y auditiva).
- Identificar los principales signos y símbolos presentes.
- Diferenciar entre nivel denotativo y nivel connotativo.
- Registrar el análisis de manera estructurada.
- Elaborar una conclusión interpretativa fundamentada.
- Entregar el trabajo en formato digital.

Desarrollo

El estudiante deberá estructurar su análisis en dos niveles. En primer lugar, realizará una descripción denotativa objetiva de los elementos visuales y sonoros presentes en el videoclip. En segundo lugar, desarrollará una interpretación connotativa, identificando los significados culturales, ideológicos o simbólicos que emergen del conjunto. Se espera que el análisis no se limite a enumerar elementos, sino que establezca relaciones entre imagen, música, estética y contexto cultural. El estudiante deberá utilizar correctamente la terminología semiótica trabajada en clase. La conclusión deberá sintetizar la interpretación general del videoclip, argumentando cómo los distintos signos interactúan para construir un mensaje global.

Resultados Esperados

Al finalizar la actividad, el estudiante habrá aplicado de manera práctica los conceptos fundamentales de la semiótica al análisis de un producto audiovisual contemporáneo. Se espera que demuestre claridad conceptual y capacidad de diferenciación entre niveles de significado, asimismo, el trabajo deberá evidenciar pensamiento crítico, coherencia argumentativa y uso adecuado del vocabulario teórico. Esta actividad fortalecerá la capacidad interpretativa del estudiante frente a productos multimedia, consolidando competencias analíticas necesarias para el estudio de la narrativa visual y la cultura audiovisual.

2.3 Práctica Experimental 3

Cargo:	Docente Especialista		
Nombre:	Rachel Proaño		
Asignatura:	Semiótica		
Carrera:	Animación Multimedia	Nivel:	Tercer Nivel
Estudiante:			

ACTIVIDAD PRÁCTICO EXPERIMENTAL EN EL ENTORNO ACADÉMICO

Análisis semiótico de Black Mirror

Objetivo

Aplicar conceptos fundamentales de la semiótica en el análisis comparativo de una película y un comercial o trend digital, identificando signos, símbolos, denotaciones y connotaciones, con el fin de desarrollar una interpretación crítica y fundamentada de distintos formatos audiovisuales.

Antecedentes / Escenario

El análisis semiótico permite comprender cómo diferentes productos audiovisuales construyen significado a través de sistemas de signos. Desde la perspectiva estructural de Ferdinand de Saussure y el enfoque triádico de Charles Sanders Peirce, el signo se configura como una relación entre forma, objeto e interpretación dentro de un contexto cultural específico, por su parte, Roland Barthes amplió el análisis hacia los niveles de denotación y connotación, permitiendo identificar significados ideológicos presentes en discursos visuales. Tanto el cine como la publicidad y los trends digitales operan mediante estrategias simbólicas que articulan estética, narrativa y cultura. Comparar una película con un comercial o trend permite observar cómo los mecanismos de significación se adaptan según el formato, duración, intención comunicativa y entorno de circulación.

Recursos Necesarios

- Película seleccionada por el estudiante.
- Comercial o trend digital seleccionado.
- Apuntes de clase sobre signo, símbolo, denotación y connotación.
- Documento digital para registro escrito.

Planteamiento del Problema

Los productos audiovisuales son frecuentemente consumidos sin un análisis estructural de los signos que los componen. En el caso del cine, el espectador puede centrarse en la narrativa; en la publicidad o trends digitales, en el impacto inmediato, sin examinar los mecanismos simbólicos que construyen significado. La falta de comparación entre distintos formatos limita la comprensión de cómo el contexto mediático influye en la producción y circulación de signos. Ante este escenario, el estudiante deberá analizar una película y un comercial o trend digital, identificando sus signos, símbolos, niveles denotativos y connotativos, para interpretar de manera crítica los mensajes contruidos en cada caso.

Pasos por Realizar

- Seleccionar una película.
- Seleccionar un comercial o trend digital.
- Realizar una observación detallada de ambos materiales.
- Identificar los principales signos y símbolos presentes.
- Diferenciar el nivel denotativo y connotativo en cada caso.
- Establecer una comparación entre ambos formatos.
- Elaborar una conclusión crítica fundamentada.
- Entregar el análisis en formato digital.

Desarrollo

El estudiante estructurará su análisis en dos partes: primero abordará la película y luego el comercial o trend digital. En cada caso deberá describir el nivel denotativo, identificando los elementos visuales y sonoros presentes, y posteriormente desarrollar el nivel connotativo, interpretando los significados culturales, ideológicos o simbólicos. Posteriormente, deberá realizar un análisis comparativo donde examine cómo varía la construcción de significado según el formato, la duración y la intención comunicativa. Se espera que utilice terminología semiótica precisa y establezca relaciones argumentadas, la conclusión deberá sintetizar las diferencias y similitudes en los sistemas de significación observados, demostrando capacidad crítica y coherencia conceptual.

Resultados Esperados

Al finalizar la actividad, el estudiante habrá aplicado los conceptos fundamentales de la semiótica en un análisis comparativo de distintos formatos audiovisuales. Se espera que demuestre claridad en la diferenciación entre denotación y connotación, así como en la identificación de signos y símbolos, asimismo, el trabajo deberá evidenciar pensamiento crítico, argumentación fundamentada y comprensión de cómo el medio influye en la construcción del significado, la actividad fortalecerá competencias analíticas avanzadas y la capacidad de interpretar mensajes audiovisuales en distintos contextos culturales y mediáticos.

3 Unidad 2: Composición Visual, Color y Narrativa Semiótica

3.1 Práctica Experimental 4

Cargo:	Docente Especialista		
Nombre:	Rachel Proaño		
Asignatura:	Lenguaje y Comunicación Digital		
Carrera:	Animación Multimedia	Nivel:	Primer nivel
Estudiante:			

ACTIVIDAD PRÁCTICO EXPERIMENTAL EN EL ENTORNO ACADÉMICO

Narrativas Digitales

Objetivo

Investigar la obra de un fotógrafo documental seleccionado, analizando su propuesta visual y los elementos semióticos presentes en su producción, con el fin de desarrollar capacidades de interpretación crítica y exposición académica.

Antecedentes / Escenario

La fotografía documental constituye un campo privilegiado para el análisis semiótico, ya que articula representación, contexto histórico y construcción simbólica de la realidad. A través de la imagen, el fotógrafo no solo registra acontecimientos, sino que construye un discurso visual cargado de significación. Autores como Roland Barthes han planteado que la fotografía opera en niveles denotativos y connotativos, mientras que Susan Sontag reflexionó sobre el poder ético y político de la imagen documental. En este sentido, la fotografía no es neutral, sino una interpretación mediada por decisiones estéticas y culturales. El análisis de fotógrafos documentales permite comprender cómo los encuadres, la luz, la composición y el contexto construyen significados que trascienden la simple representación visual.

Recursos Necesarios

- Fuentes bibliográficas académicas.
- Obras fotográficas del autor seleccionado.
- Herramienta digital para presentación.
- Apuntes de clase sobre análisis semiótico.

Planteamiento del Problema

Con frecuencia, la fotografía documental es percibida únicamente como registro objetivo de la realidad, sin considerar las decisiones simbólicas y discursivas que intervienen en su construcción.

La ausencia de análisis crítico impide reconocer los elementos semióticos que estructuran la imagen y las implicaciones culturales que esta conlleva. Ante este escenario, el estudiante deberá investigar a un fotógrafo documental seleccionado y analizar su obra desde una perspectiva semiótica, con el fin de presentar una exposición donde explique su propuesta visual, contexto y los elementos de significación presentes en su producción.

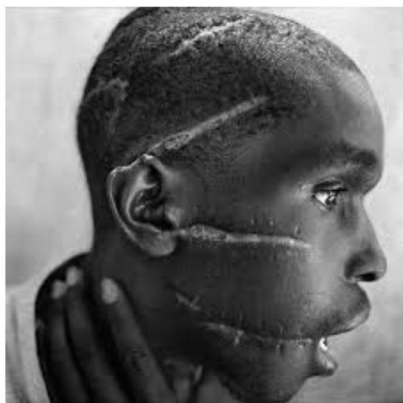
Pasos por Realizar

- Seleccionar o confirmar el fotógrafo asignado.
- Investigar su contexto histórico y trayectoria profesional.
- Analizar una selección de sus fotografías.
- Identificar elementos semióticos presentes (signos, símbolos, denotación y connotación).
- Preparar una exposición estructurada.
- Presentar ante el grupo y responder preguntas.

Desarrollo

El estudiante deberá realizar una investigación fundamentada que incluya contexto histórico, temática recurrente y propuesta estética del fotógrafo seleccionado. Posteriormente, analizará al menos dos o tres fotografías desde una perspectiva semiótica, el análisis deberá diferenciar claramente el nivel denotativo del connotativo, identificando símbolos, códigos culturales y posibles lecturas ideológicas presentes en las imágenes. La exposición deberá articular teoría y análisis visual, demostrando claridad conceptual, capacidad interpretativa y coherencia argumentativa.

Fotográficos importantes

- Dorothea Lange -
- Sebastiao Salgado -
- James Natchwey -
- Lewis Hine -
- Robert Capa -
- Eugene Smith -
- Margaret Bourke-White -
- Steve McCurry -
- Gordon Park -
- Henri Cartier-Bresson -
- Mary Ellen Mark -
- Richard Avedon -
- Cristina de Middel -
- Antonio Aragon -
- Susan Meiselas -

Resultados Esperados

Al finalizar la actividad, el estudiante habrá desarrollado una comprensión crítica de la fotografía documental como sistema de significación. Se espera que demuestre dominio conceptual y capacidad para aplicar herramientas semióticas al análisis visual, asimismo, la exposición deberá evidenciar investigación rigurosa, organización estructural y claridad en la argumentación. La actividad fortalecerá competencias de análisis visual, interpretación simbólica y comunicación oral en el ámbito académico.

3.2 Práctica Experimental 5

Cargo:	Docente Especialista		
Nombre:	Rachel Proaño		
Asignatura:	Semiótica		
Carrera:	Animación Multimedia	Nivel:	Tercer nivel
Estudiante:			

ACTIVIDAD PRÁCTICO EXPERIMENTAL EN EL ENTORNO ACADÉMICO

Semiótica en Contextos multimedia

Objetivo

Representar fotográficamente una palabra asignada, construyendo un signo visual que exprese su significado, con el fin de experimentar la producción de sentido desde la semiótica y desarrollar capacidad interpretativa y creativa.

Antecedentes / Escenario

La semiótica no solo permite analizar signos existentes, sino también comprender cómo se construyen. Desde la perspectiva de Ferdinand de Saussure, el signo articula significante y significado en una relación convencional; mientras que Charles Sanders Peirce amplía esta relación al considerar el papel del interpretante en el proceso de significación. En el ámbito visual, la fotografía funciona como un sistema complejo de signos donde encuadre, luz, composición, color y contexto actúan como significantes que construyen significado. La imagen no reproduce simplemente la realidad, sino que la interpreta y la codifica simbólicamente. La representación fotográfica de un concepto abstracto implica un proceso de traducción simbólica, donde el estudiante debe decidir qué elementos visuales funcionarán como portadores de sentido.

Recursos Necesarios

- Cámara fotográfica o teléfono móvil.
- Herramienta básica de edición (opcional).
- Apuntes de clase sobre signo y significación.

Planteamiento del Problema

En muchos casos, los conceptos son comprendidos únicamente desde una dimensión verbal, sin explorar su potencial visual y simbólico. Esta limitación impide desarrollar la capacidad de traducir significados abstractos en representaciones visuales, sin una planificación semiótica

consciente, la fotografía puede quedarse en una representación literal que no logre expresar el concepto asignado de manera clara o simbólica. Ante este escenario, el estudiante deberá producir una fotografía que represente la palabra asignada, construyendo un signo visual donde los elementos formales funcionen como significantes capaces de transmitir el significado propuesto.

Pasos por Realizar

- Analizar el significado conceptual de la palabra asignada.
- Definir una propuesta visual para representarla.
- Planificar encuadre, iluminación, composición y elementos simbólicos.
- Realizar la toma fotográfica.
- Presentar la imagen acompañada de una breve explicación semiótica.

Desarrollo

El estudiante deberá conceptualizar previamente su propuesta antes de realizar la fotografía. Se espera que identifique qué elementos visuales funcionarán como significantes y cómo estos construirán el significado deseado. La imagen puede representar el concepto de manera literal o simbólica, pero deberá evidenciar intención comunicativa clara. La breve explicación escrita deberá justificar las decisiones formales tomadas y explicar la relación entre significante y significado. Se valorará la coherencia entre concepto, ejecución visual y fundamentación semiótica.

Democratización de la fotografía

- 1. Diversificación de voces y perspectivas**
- 2. Desafíos para la autenticidad y la veracidad**
- 3. Cambio en los estándares estéticos y narrativos:**

Resultados Esperados

Al finalizar la actividad, el estudiante habrá experimentado la construcción activa de un signo visual, comprendiendo que la producción de significado implica decisiones formales y simbólicas. Se espera que la fotografía evidencie intención conceptual, claridad representativa y

coherencia entre forma y contenido. La actividad fortalecerá la capacidad creativa, la conciencia semiótica y la habilidad para traducir conceptos abstractos en representaciones visuales significativas.

3.3 Práctica Experimental 6

Cargo:	Docente Especialista		
Nombre:	Rachel Proaño		
Asignatura:	Semiótica		
Carrera:	Animación Multimedia	Nivel:	Tercer nivel
Estudiante:			

ACTIVIDAD PRÁCTICO EXPERIMENTAL EN EL ENTORNO ACADÉMICO

Fotografía conceptual

Objetivo

Seleccionar y entregar digitalmente las fotografías conceptuales realizadas en clase, con el fin de organizar el trabajo visual producido y consolidar evidencia del proceso creativo aplicado en la construcción de una narrativa fotográfica.

Antecedentes / Escenario

La fotografía conceptual implica una planificación previa donde la imagen se construye a partir de una idea o concepto central. A diferencia del registro espontáneo, este tipo de producción visual responde a una intención semiótica específica, donde cada elemento dentro del encuadre funciona como signo. Desde la perspectiva de Roland Barthes, la imagen fotográfica puede operar en niveles denotativos y connotativos, construyendo significados culturales que trascienden la mera representación. En la fotografía conceptual, estos niveles se planifican estratégicamente. La organización y selección del material producido forman parte del proceso creativo, ya que implican decisiones sobre coherencia visual, intención narrativa y claridad simbólica.

Recursos Necesarios

- Fotografías realizadas en la sesión de clase.
- Plataforma académica institucional.
- Documento breve de referencia.

Planteamiento del Problema

Con frecuencia, el proceso creativo se limita a la producción de imágenes sin una posterior reflexión o curaduría. La falta de organización impide evaluar la coherencia narrativa y la efectividad semiótica de las fotografías realizadas. Sin una selección consciente, el estudiante puede presentar imágenes que no evidencien claramente la intención conceptual trabajada en clase. Ante este

escenario, el estudiante deberá seleccionar las fotografías conceptuales más representativas de su sesión y subirlas a la plataforma académica, asegurando coherencia visual y claridad en la propuesta narrativa.

Pasos por Realizar

- Revisar todas las fotografías tomadas en la sesión.
- Seleccionar las imágenes más coherentes con el concepto trabajado.
- Organizar el material en formato digital.
- Subir las fotografías a la plataforma académica.
- Incluir una breve descripción o justificación conceptual.

Desarrollo

El estudiante realizará una revisión crítica de su producción fotográfica, seleccionando aquellas imágenes que mejor representen la intención conceptual trabajada. Se espera que la elección responda a criterios de coherencia estética, claridad simbólica y consistencia narrativa, en caso de incluir una justificación escrita, deberá explicar brevemente el concepto abordado y cómo los elementos visuales seleccionados funcionan como significantes dentro de la propuesta. La entrega digital deberá estar organizada y presentada de manera clara, evidenciando responsabilidad y cuidado en la presentación académica.

Resultados Esperados

Al finalizar la actividad, el estudiante habrá organizado y consolidado evidencia de su proceso creativo en fotografía conceptual. Se espera que la selección demuestre coherencia visual, claridad conceptual y conciencia semiótica, asimismo, la actividad permitirá evaluar la aplicación práctica de los conceptos trabajados en clase, fortaleciendo la relación entre teoría y producción visual. Esta entrega consolidará competencias de curaduría, organización y reflexión crítica sobre el propio proceso creativo.

3.4 Práctica Experimental 7

Cargo:	Docente Especialista		
Nombre:	Rachel Proaño		
Asignatura:	Semiótica		
Carrera:	Animación Multimedia	Nivel:	Tercer nivel
Estudiante:			

ACTIVIDAD PRÁCTICO EXPERIMENTAL EN EL ENTORNO ACADÉMICO

Edición en Software Photoshop

Objetivo

Editar las fotografías realizadas en clases anteriores mediante la aplicación de los pasos y técnicas practicadas utilizando Adobe Photoshop, con el fin de reforzar las habilidades técnicas y comprender cómo la edición potencia la construcción e interpretación de significados visuales.

Antecedentes / Escenario

La edición fotográfica no es un proceso meramente correctivo, sino una fase fundamental en la construcción del discurso visual. Ajustes de color, contraste, iluminación o encuadre modifican la percepción del espectador y alteran los niveles de significación de la imagen. Desde la perspectiva semiótica, la edición puede intensificar la connotación de un signo visual. Tal como plantea Umberto Eco, el significado no es fijo, sino que se activa dentro de un sistema cultural de interpretación. La intervención digital puede reforzar, matizar o transformar ese sistema de signos. En este contexto, la edición se convierte en una herramienta narrativa que permite consolidar la intención conceptual trabajada previamente en la sesión fotográfica.

Recursos Necesarios

- Fotografías seleccionadas en la actividad anterior.
- Computador con Adobe Photoshop instalado.
- Apuntes de clase sobre técnicas de edición (ajustes básicos, capas, máscaras, corrección de color).

Planteamiento del Problema

En muchos casos, los estudiantes conciben la edición como un proceso automático o estético, sin considerar su impacto en la construcción del significado. Esta visión limita la comprensión de la imagen como sistema de signos modificable, si la edición no responde a una

intención conceptual clara, puede alterar o debilitar el mensaje inicialmente planteado en la fotografía conceptual, ante esta situación, el estudiante deberá editar sus fotografías aplicando criterios técnicos y semióticos, asegurando que cada ajuste contribuya a fortalecer la narrativa visual propuesta.

Pasos por Realizar

- Abrir las fotografías seleccionadas en Adobe Photoshop.
- Aplicar ajustes básicos de iluminación y contraste.
- Realizar corrección de color acorde al concepto trabajado.
- Utilizar capas y máscaras para intervenciones específicas.
- Exportar las imágenes finales en el formato solicitado.
- Guardar el archivo editable como evidencia del proceso.

Desarrollo

El estudiante aplicará técnicas de edición digital alineadas con el concepto trabajado en la sesión fotográfica. Cada decisión técnica deberá responder a una intención narrativa y no únicamente estética, se espera que el manejo de color, textura, encuadre o eliminación de elementos fortalezca la connotación de la imagen. La edición deberá evidenciar comprensión de cómo los elementos visuales influyen en la interpretación del espectador, el proceso incluirá la organización adecuada de capas y archivos, demostrando dominio técnico y metodológico.

Resultados Esperados

Al finalizar la actividad, el estudiante habrá consolidado sus competencias en edición digital y comprenderá cómo la intervención técnica modifica y potencia la interpretación semiótica de la imagen. Las fotografías finales deberán evidenciar coherencia entre concepto, composición y tratamiento visual. Asimismo, se espera que el estudiante reconozca la edición como parte del proceso narrativo y no únicamente como un ajuste técnico. Esta actividad fortalecerá la relación entre teoría semiótica y práctica digital aplicada.

3.5 Práctica Experimental 8

Cargo:	Docente Especialista		
Nombre:	Rachel Proaño		
Asignatura:	Semiótica		
Carrera:	Animación Multimedia	Nivel:	Tercer nivel
Estudiante:			

ACTIVIDAD PRÁCTICO EXPERIMENTAL EN EL ENTORNO ACADÉMICO

Examen Parcial

Objetivo

Tomar y editar una fotografía conceptual mediante ejercicio práctico en clase utilizando Adobe Photoshop, aplicando principios de composición, construcción de signos y herramientas de edición, con la finalidad de demostrar la integración entre teoría semiótica y técnicas digitales en la creación de imágenes con significado.

Antecedentes / Escenario

La recreación de una obra pictórica mediante fotografía implica un ejercicio de intertextualidad visual, donde una imagen dialoga con otra dentro de un contexto cultural e histórico determinado. Este proceso no consiste en copiar, sino en reinterpretar signos, composición y atmósfera desde un nuevo medio, desde la teoría de la imagen, autores como Roland Barthes señalan que toda imagen contiene niveles denotativos y connotativos que pueden reactivarse en distintos contextos. Al trasladar una pintura al lenguaje fotográfico, el estudiante reconstruye estos niveles de significado, asimismo, la obra original funciona como sistema de signos que debe ser analizado previamente para comprender su estructura compositiva, su uso del color y su carga simbólica.

Recursos Necesarios

- Obra pictórica seleccionada por el estudiante.
- Cámara fotográfica o dispositivo móvil.
- Computador con Adobe Photoshop.
- Elementos de utilería, vestuario o escenografía necesarios para la recreación.

Planteamiento del Problema

La reproducción superficial de una obra puede limitarse a una imitación estética sin comprensión del sistema simbólico que la sustenta. Esto reduce el ejercicio a una copia visual carente de análisis semiótico. Si el estudiante no identifica los signos presentes en la obra original, corre el riesgo de perder la intención narrativa o simbólica al trasladarla al lenguaje fotográfico. Ante esta situación, el estudiante deberá analizar la obra seleccionada, identificar sus elementos compositivos y simbólicos, y recrearla mediante una fotografía conceptual editada que conserve o reinterprete su significado original.

Pasos por Realizar

- Seleccionar una obra pictórica.
- Analizar composición, color, iluminación y signos presentes.
- Planificar escenografía, vestuario y encuadre.
- Realizar la toma fotográfica en clase.
- Editar la imagen en Adobe Photoshop aplicando técnicas trabajadas previamente.
- Entregar la fotografía final junto con una breve justificación conceptual.

Desarrollo

El estudiante realizará un análisis previo de la obra elegida, identificando su estructura compositiva, jerarquías visuales y elementos simbólicos. Este análisis servirá como base para la planificación de la toma fotográfica. Durante la sesión práctica, se ejecutará la recreación mediante control de encuadre, iluminación y disposición de los elementos dentro del plano. Posteriormente, la edición digital permitirá ajustar color, textura y atmósfera para acercarse o reinterpretar la intención original. La fotografía final deberá evidenciar dominio técnico y comprensión de la carga semiótica de la obra seleccionada.

Foto Editada

Los jugadores de cartas, Cézanne

Resultados Esperados

Al finalizar la evaluación parcial, el estudiante demostrará su capacidad para integrar teoría semiótica y práctica fotográfica en un ejercicio de reinterpretación visual, se espera que la imagen final conserve coherencia conceptual, precisión compositiva y claridad simbólica. Asimismo, la actividad permitirá evaluar la comprensión de los niveles de significación y el uso consciente de herramientas digitales, esta evaluación evidenciará la capacidad del estudiante para traducir un lenguaje pictórico a un lenguaje fotográfico con intención narrativa.

4 Unidad 3: Producción Semiótica Visual

4.1 Práctica Experimental 9

Cargo:	Docente Especialista		
Nombre:	Rachel Proaño		
Asignatura:	Semiótica		
Carrera:	Animación Multimedia	Nivel:	Tercer nivel
Estudiante:			

ACTIVIDAD PRÁCTICO EXPERIMENTAL EN EL ENTORNO ACADÉMICO

Collage Digital - Moodboard

Objetivo

Crear un moodboard personal que integre imágenes, colores, texturas y referencias visuales representativas de la identidad, intereses y estilo del estudiante, con el fin de explorar la construcción simbólica y expresiva dentro de la producción mix media y establecer una base conceptual para el collage digital.

Antecedentes / Escenario

El moodboard es una herramienta de preproducción visual utilizada en diseño, fotografía y dirección de arte para organizar referentes estéticos y conceptuales. Su función no es decorativa, sino estructural, ya que permite visualizar una atmósfera, una identidad y una intención narrativa antes de la ejecución de la obra final, desde la semiótica visual, cada imagen, textura o color seleccionado actúa como signo dentro de un sistema simbólico personal. Como plantea Umberto Eco, los significados se construyen dentro de códigos culturales compartidos, pero también pueden resignificarse desde la experiencia individual, en este contexto, el moodboard funciona como mapa simbólico que articula referencias externas con la identidad del estudiante, sirviendo como base conceptual para la producción posterior de un collage digital en técnica mix media.

Recursos Necesarios

- Imágenes impresas o digitales (revistas, fotografías propias, bancos de imágenes).
- Paletas de color y referencias cromáticas.
- Texturas visuales (papel, tela, elementos orgánicos, capturas digitales).
- Software de diseño (opcional) para versión digital.

Planteamiento del Problema

Frecuentemente, los procesos creativos inician sin una base conceptual clara, lo que provoca producciones visuales fragmentadas o carentes de coherencia simbólica. La ausencia de una etapa de exploración previa limita la profundidad narrativa del resultado final, si el estudiante no identifica los signos que representan su identidad y estilo, el collage digital puede convertirse en una simple acumulación de imágenes sin intención semiótica, ante esta situación, el estudiante deberá investigar, seleccionar y organizar referencias visuales que construyan un discurso coherente sobre su identidad, estableciendo una base conceptual sólida para el desarrollo del collage digital.

Pasos por Realizar

- Reflexionar sobre identidad, intereses y estilo personal.
- Investigar y recopilar referencias visuales coherentes con esa identidad.
- Seleccionar colores, texturas y elementos simbólicos representativos.
- Organizar los elementos en una composición visual coherente (analógica o digital).
- Presentar el moodboard acompañado de una breve explicación conceptual.

Desarrollo

El estudiante realizará una exploración visual orientada a identificar signos que representen su universo simbólico personal. La selección deberá responder a criterios de coherencia conceptual y no únicamente a preferencias estéticas aisladas, la organización del moodboard deberá evidenciar intención compositiva, jerarquía visual y relación cromática entre los elementos seleccionados. Se valorará la claridad en la construcción de una atmósfera o identidad visual, la breve explicación conceptual permitirá articular los elementos seleccionados con la teoría semiótica trabajada en clase, demostrando comprensión del proceso simbólico.

Resultados Esperados

Al finalizar la actividad, el estudiante habrá construido un mapa visual coherente que represente su identidad simbólica y estética. Se espera que el moodboard evidencie selección consciente de signos, coherencia cromática y claridad conceptual, asimismo, esta actividad proporcionará una base estructural sólida para el desarrollo del collage digital en técnica mix media, fortaleciendo la relación entre investigación visual y producción artística, el estudiante demostrará comprensión de cómo la identidad puede representarse mediante sistemas de signos organizados visualmente.

4.2 Práctica Experimental 10

Cargo:	Docente Especialista		
Nombre:	Rachel Proaño		
Asignatura:	Semiótica		
Carrera:	Animación Multimedia	Nivel:	Tercer nivel
Estudiante:			

ACTIVIDAD PRÁCTICO EXPERIMENTAL EN EL ENTORNO ACADÉMICO

Collage Digital

Objetivo

Realizar un collage digital en Adobe Photoshop aplicando recursos gráficos y fotográficos, con el fin de experimentar la construcción de significados mediante la composición visual y explorar la carga semiótica de las imágenes seleccionadas.

Antecedentes / Escenario

El collage surge como técnica artística vinculada a las vanguardias del siglo XX, particularmente en movimientos como el dadaísmo y el surrealismo, donde la yuxtaposición de imágenes generaba nuevos significados a partir de la fragmentación y recontextualización visual, desde la teoría semiótica, la combinación de signos en un mismo plano produce relaciones sintagmáticas que modifican la interpretación individual de cada elemento. Tal como propone Roland Barthes, el significado se activa en la relación entre los signos y no únicamente en el signo aislado, en el entorno digital, el collage amplía sus posibilidades técnicas mediante capas, máscaras y ajustes de color, permitiendo una construcción visual más compleja y controlada dentro de la narrativa mix media.

Recursos Necesarios

- Moodboard desarrollado en la actividad anterior.
- Banco de imágenes propias o referenciales.
- Computador con Adobe Photoshop.
- Recursos gráficos digitales (texturas, tipografía, ilustraciones).

Planteamiento del Problema

En muchas producciones visuales, la acumulación de imágenes no garantiza la construcción de significado. La ausencia de intención compositiva y análisis simbólico puede generar resultados fragmentados sin coherencia narrativa, si el estudiante no considera la relación entre los elementos visuales, el collage pierde su potencia semiótica y se convierte en una superposición estética sin discurso, ante este escenario, el estudiante deberá construir un collage digital que evidencie intención conceptual, coherencia compositiva y conciencia de la carga simbólica de cada elemento integrado.

Pasos a Realizar

- Revisar el moodboard como base conceptual.
- Seleccionar imágenes coherentes con la narrativa propuesta.
- Componer la estructura visual utilizando jerarquía y equilibrio.
- Aplicar capas, máscaras y ajustes de color en Adobe Photoshop.
- Integrar recursos gráficos complementarios si son pertinentes.
- Exportar el resultado final y guardar el archivo editable.

Desarrollo

El estudiante construirá el collage digital partiendo de una intención conceptual definida previamente. La composición deberá evidenciar relaciones claras entre los signos visuales, generando una narrativa coherente, se valorará la utilización consciente del color, la escala, la superposición y la dirección visual como herramientas de significación. La edición deberá fortalecer la unidad estética y simbólica del conjunto, el resultado final deberá reflejar integración técnica y comprensión semiótica, demostrando dominio en el uso de herramientas digitales y en la construcción de sentido visual.

Resultados Esperados

Al finalizar la actividad, el estudiante habrá integrado teoría y producción audiovisual en un formato analítico creativo. Se espera que el video ensayo evidencie comprensión de los conceptos de posmodernismo y crítica social aplicados al capítulo seleccionado, asimismo, el trabajo deberá demostrar capacidad argumentativa, coherencia estructural y uso estratégico de recursos visuales como herramientas de representación conceptual, la actividad consolidará competencias de análisis crítico, producción multimedia y articulación entre teoría y lenguaje audiovisual, fortaleciendo la mirada reflexiva frente a la cultura digital contemporánea.

4.3 Práctica Experimental 11

Cargo:	Docente Especialista		
Nombre:	Rachel Proaño		
Asignatura:	Semiótica		
Carrera:	Animación Multimedia	Nivel:	Tercer nivel
Estudiante:			

ACTIVIDAD PRÁCTICO EXPERIMENTAL EN EL ENTORNO ACADÉMICO

Proyecto Mix Media

Objetivo

Intervenir físicamente frames seleccionados de un videoclip o fragmento cinematográfico mediante recursos gráficos como pintura, recortes y texturas, para posteriormente escanearlos y construir una nueva secuencia digital lista para edición.

Integrar teoría semiótica, análisis audiovisual y procesos de resignificación visual dentro de un proyecto mix media que evidencie apropiación crítica del producto original.

Antecedentes / Escenario

La fragmentación del audiovisual en frames permite analizar la imagen en su dimensión mínima narrativa: el cuadro. Al aislar cada frame, el estudiante interrumpe la continuidad temporal y transforma el flujo cinematográfico en materia visual manipulable. Desde la teoría del signo, la resignificación ocurre cuando un elemento visual es extraído de su contexto original y reinsertado en uno nuevo. Como señala Umberto Eco, los signos pueden reinterpretarse dentro de distintos códigos culturales, modificando su lectura inicial, asimismo, el montaje como reorganización de imágenes, desarrollado teóricamente por Sergei Eisenstein, demuestra que la relación entre planos genera nuevos significados. En este proyecto, la intervención física y posterior edición digital producen una nueva construcción narrativa a partir del material original.

Recursos Necesarios

- Fragmento de videoclip o película seleccionado por el estudiante.
- Frames impresos en formato físico.
- Materiales de intervención (pintura, marcadores, recortes, texturas, collage).
- Escáner o dispositivo de digitalización.
- Software de edición para montaje final.

Planteamiento del Problema

El consumo audiovisual suele ser pasivo, limitándose a la recepción del producto sin cuestionamiento ni reinterpretación. Esta postura reduce la comprensión crítica del lenguaje cinematográfico, si el estudiante no analiza la carga simbólica del material original, la intervención puede convertirse en una alteración superficial sin intención narrativa clara, ante este escenario, el estudiante deberá seleccionar conscientemente el fragmento audiovisual, analizar su contenido simbólico y realizar una intervención física en cada frame que transforme o resignifique el discurso original, generando una nueva propuesta audiovisual.

Pasos por Realizar

- Seleccionar un videoclip o fragmento cinematográfico.
- Separar el fragmento en frames individuales.
- Imprimir los frames.
- Intervenir físicamente cada uno con recursos gráficos.
- Escanear los frames intervenidos en alta calidad.
- Organizar la secuencia digital para posterior edición.

Desarrollo

El estudiante analizará previamente el significado del fragmento seleccionado, identificando sus elementos narrativos, simbólicos y estéticos. Este análisis servirá como base conceptual para la resignificación propuesta, la intervención física deberá responder a una intención clara: alterar, criticar, complementar o transformar el sentido original del material audiovisual. Se valorará coherencia conceptual y continuidad visual entre los frames, una vez escaneados, los frames serán organizados en secuencia digital, permitiendo reconstruir el movimiento y generar una nueva pieza audiovisual que evidencie el proceso de transformación simbólica.

Resultados Esperados

Al finalizar el proyecto, el estudiante habrá producido una pieza audiovisual resignificada mediante técnica mix media, evidenciando análisis crítico, intervención artística y dominio del montaje. Se espera que la secuencia final muestre coherencia conceptual, claridad en la resignificación y consistencia estética entre los frames intervenidos. El proyecto demostrará comprensión profunda de la imagen como sistema de signos susceptible de transformación mediante procesos físicos y digitales.

