

Guía de Trabajo

Fundamentos del Lenguaje Visual

Rubén Darío Alania Contreras

Contenido

Presentación	4
Primera Unidad	5
Elementos básicos del lenguaje visual: punto, línea y plano	
Semana 1: Sesión 2	
Punto, línea y plano en la construcción visual	6
Semana 2: Sesión 2	
Psicología de la forma y Gestalt	8
Semana 3: Sesión 2	
Dirección, tensión, peso visual	9
Semana 4: Sesión 2	
IA en la creación de patrones visuales	10
Segunda Unidad	12
Formas básicas, interrelación de formas	
Semana 5: Sesión 2	
Formas geométricas y orgánicas	13
Semana 6: Sesión 2	
Interrelación y contraste de formas	14
Semana 7: Sesión 2	
Espacio negativo	15
Tercera Unidad	16
Perspectiva visual y formas en el espacio tridimensional	
Semana 9: Sesión 2	
Teoría, propiedades y modelos de color	17
Semana 10: Sesión 2	
Armonización cromática y contraste	19
Semana 11: Sesión 2	

Técnicas de iluminación en la percepción del color	20
Semana 12: Sesión 2	
Paleta cromática y psicología del color	21
Cuarta Unidad	22
Tipos y técnicas de composición	
Semana 13: Sesión 2	
Principios de composición visual	23
Semana 14: Sesión 2	
Normas de composición	24
Semana 15: Sesión 2	
Técnicas de composición avanzada	25
Referencias	26

Presentación

La presente guía ha sido diseñada para fortalecer el aprendizaje del estudiante en la asignatura Fundamentos del Lenguaje Visual, permitiendo consolidar los conocimientos adquiridos en clase a través de ejercicios prácticos, análisis de casos y proyectos creativos. Su estructura facilita la comprensión de los fundamentos visuales esenciales en la comunicación y el diseño.

En la primera unidad se abordarán los temas de punto, línea y plano en la construcción visual, psicología de la forma y Gestalt, dirección, tensión y peso visual, así como el uso de IA en la creación de patrones visuales. La segunda unidad incluirá formas geométricas y orgánicas, interrelación y contraste de formas, espacio negativo, y la perspectiva visual en el espacio tridimensional. En la tercera unidad se explorarán la teoría, propiedades y modelos de color, armonización cromática y contraste, técnicas de iluminación en la percepción del color, y paleta cromática y psicología del color. Finalmente, la cuarta unidad abordará los principios de composición visual, normas de composición, técnicas de composición avanzada y finalmente la composición en diferentes formatos y plataformas.

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de evidenciar el manejo básico del lenguaje visual en la composición de piezas bidimensionales concretas, de manera precisa y pulcra. Para lograrlo, se desarrollarán cuatro unidades: elementos básicos del lenguaje visual (punto, línea y plano), formas básicas, interrelación de formas, el color, sus características y organización, y tipos y técnicas de composición

Se recomienda que el estudiante participe activamente en las sesiones teóricas y prácticas, realice investigaciones complementarias y aplique los conocimientos en cada ejercicio y proyecto. La experimentación con distintas herramientas visuales, incluidas las tecnologías emergentes, potenciará su desarrollo creativo y técnico en la construcción de mensajes visuales efectivos.

Rubén Darío Alania Contreras

Primera **Unidad**

**Elementos básicos del lenguaje
visual: punto, línea y plano**

Semana 1: Sesión 2

Punto, línea y plano en la construcción visual

Sección: Fecha: .../.../..... Duración: 60 minutos

Docente: Unidad: 1

Nombres y apellidos:

I. Propósito

Al finalizar la sesión, el estudiante identifica los fundamentos de punto, línea y plano en composiciones visuales.

II. Descripción de la actividad por realizar

1. Se visualiza el video:

Síntesis gráfica paso a paso

<https://youtu.be/s53n95Jaqnc>

Tomado del canal de Judith Mendivil (2021, 8 de octubre)

2. Se forman equipos de trabajo.
3. Realizan una síntesis gráfica en la que se representan los conceptos de punto, línea y plano, para ello seleccionan una imagen o forma visual compleja.
4. Aplican el proceso de síntesis gráfica en tres pasos:
 - Análisis y selección de elementos esenciales de la imagen.
 - Reducción y simplificación de la forma utilizando líneas, puntos y planos.
 - Aplicación de un tipo de síntesis gráfica para estructurar su representación visual.
5. Diseñan bocetos explorando diferentes formas de síntesis gráfica, eligiendo la más adecuada para su interpretación del concepto.
6. Exponen su síntesis gráfica, explicando cómo han aplicado los fundamentos del punto, línea y plano.
7. Reflexionan sobre la importancia del conocimiento de fundamentos de punto, línea y plano en la comunicación visual.

Semana 2: Sesión 2

Psicología de la forma y Gestalt

Sección: Fecha: .../.../..... Duración: 60 minutos

Docente: Unidad: 1

Nombres y apellidos:

I. Propósito

Al finalizar la sesión, el estudiante reconoce los principios de la psicología de la forma y de la *Gestalt* en casos prácticos.

II. Descripción de la actividad por realizar

1. Se forman equipos de trabajo.
2. El docente presenta distintos casos visuales en los que se aplican adecuadamente o transgreden los principios de la Gestalt.
3. Se forman los equipos para que analicen los casos, identificando los errores y aciertos en la aplicación de los principios de la Gestalt.
4. Deben de proponer ajustes o mejoras para optimizar la composición visual en función de los principios de la psicología de la forma.
5. Exponen sus propuestas justificando los cambios implementados en la composición.
6. Reflexionan sobre la importancia de la percepción visual en la comunicación gráfica.

Semana 3: Sesión 2

Dirección, tensión, peso visual

Sección: Fecha: .../.../..... Duración: 60 minutos

Docente: Unidad: 1

Nombres y apellidos:

I. Propósito

Al finalizar la sesión, el estudiante identifica las propiedades de dirección, tensión y peso visual en composiciones artísticas.

II. Descripción de la actividad por realizar

1. Se forman equipos de trabajo.
2. Reciben el desafío creativo, en el cual deben producir una composición visual en el que se aplicó de manera intencionalmente los principios de dirección, tensión y peso visual para transmitir una emoción o concepto específico.
3. Toman fotografías para explorar la dirección, tensión y peso visual en su composición.
4. Exponen explicando cómo aplicaron los principios y justificando sus decisiones visuales.
5. Reflexionan sobre importancias de la aplicación consciente de los principios de dirección, tensión y peso en la fotografía.

Semana 4: Sesión 2

IA en la creación de patrones visuales

Sección: Fecha: .../.../..... Duración: 60 minutos

Docente: Unidad: 1

Nombres y apellidos:

I. Propósito

Al finalizar la sesión, el estudiante reconoce los fundamentos del lenguaje visual al aplicar herramientas de inteligencia artificial para la generación de patrones visuales.

II. Descripción de la actividad por realizar

1. Se forman equipos de trabajo.

2. Leen el caso:

Una empresa de comunicación trabaja con una marca que busca modernizar su identidad visual sin perder su conexión con la tradición andina. La empresa quiere integrar patrones geométricos inspirados en la textilería andina en sus productos comunicacionales (publicidad impresa, redes sociales, empaques, branding digital), pero enfrenta dificultades en la creación de patrones únicos y en la adaptación de estos a formatos digitales dinámicos. La agencia decide incorporar herramientas de inteligencia artificial para generar patrones visuales que conserven coherencia cultural y sean aplicables a distintos productos comunicativos.

3. Analizan los desafíos del caso y reflexionan sobre la representación cultural en el diseño gráfico y publicitario.

4. Exploran herramientas de IA para generar patrones visuales coherentes con la identidad andina:

- Adobe Firefly: Creación de patrones basados en imágenes y texto.
- Canva AI: Aplicación en diseño publicitario y redes sociales.
- Runway: Integración en animaciones y formatos multimedia.

5. Desarrollan una propuesta visual, integrando los patrones generados por IA en productos comunicacionales, como:
 - Posts publicitarios para redes sociales con Canva AI.
 - Diseños de empaques o *merchandising* con Adobe Firefly.
 - Animaciones cortas para videomarketing con Runway.
6. Presentan sus diseños finales, explicando su proceso y sustentando el posible impacto visual y cultural de su propuesta.
7. Reflexionan sobre el impacto de la IA en la preservación y reinterpretación de la identidad visual andina en la comunicación.

III. Recursos digitales

- Adobe. (2025). *Adobe Firefly*. [herramienta de IA].
<https://www.adobe.com/pe/products/firefly.html>
- Perkins, M. (2025). Canva AI [plataforma de diseño gráfico]
https://www.canva.com/es_mx/generador-imagenes-ia/
- Valenzuela, C., Matamala, A. y Germanidis, A. (s.f.). *Runway ML*
[plataforma de IA] <https://goo.su/eEarido>

Segunda **Unidad**

**Formas básicas, interrelación de
formas**

Semana 5: Sesión 2

Formas geométricas y orgánicas

Sección: Fecha: .../.../..... Duración: 60 minutos

Docente: Unidad: 2

Nombres y apellidos:

I. Propósito

Al finalizar la sesión, el estudiante distingue o clasifica las diferencias entre formas geométricas y orgánicas en composiciones visuales.

II. Descripción de la actividad por realizar

1. Se forman equipos de trabajo.
2. Se presenta el proyecto «Diálogo visual: Formas en contraste en la fotografía», el mismo será concluido en la siguiente clase práctica.
 - Los equipos, deben producir una serie de fotografías que exploren el uso de formas geométricas u orgánicas en la composición visual.
 - Deberán elegir una de las dos opciones (formas geométricas o formas orgánicas) y desarrollar un mensaje visual basado en su selección.
 - La producción fotográfica se llevará a cabo en la siguiente sesión, en esta fase se desarrollará la planificación y preproducción.
3. Investigan y recopilan referencias visuales para definir la dirección conceptual de su proyecto y elaboran bocetos.
4. Elaboran el plan de producción.
5. Presentan su concepto visual y plan de producción.
6. Reflexionan sobre la importancia de conceptualizar y planificar antes de ejecutar una producción visual.

Semana 6: Sesión 2

Interrelación y contraste de formas

Sección: Fecha: .../.../..... Duración: 60 minutos

Docente: Unidad: 2

Nombres y apellidos:

I. Propósito

Al finalizar la sesión, el estudiante organiza la interrelación y el contraste de formas en la construcción de mensajes visuales.

II. Descripción de la actividad por realizar

1. Se forman los mismos equipos.
2. Se inicia la fase de producción fotográfica, llevan a cabo la captura fotográfica, asegurando que su propuesta tenga una composición clara, una intención comunicativa y coherencia visual.
3. Presentan una selección de sus fotografías finales, explicando cómo lograron la interrelación y el contraste de formas en sus composiciones.
4. Reflexionan sobre la importancia de pensar, de planificar la relación y los contrastes entre las formas en la creación visual.

Semana 7: Sesión 2

Espacio negativo

Sección: Fecha: .../.../..... Duración: 60 minutos

Docente: Unidad: 2

Nombres y apellidos:

I. Propósito

Al finalizar la sesión, el estudiante dispone el uso del espacio negativo en la organización visual de una composición.

II. Descripción de la actividad por realizar

1. Se forman equipos de trabajo.
2. Leen el caso:

Una reconocida marca ha rediseñado su identidad visual aplicando principios de la forma y el uso del espacio negativo. Sin embargo, tras su implementación, se han generado opiniones divididas sobre el impacto en la comunicación visual. Mientras algunos consideran que el cambio ha mejorado la percepción de la marca, otros argumentan que ha afectado su claridad y reconocimiento. A partir del análisis de los elementos visuales presentados por el docente en la clase, cada equipo determinará si estas modificaciones han fortalecido o perjudicado la identidad de la marca.

3. Analizan el caso, identificando:
 - Cómo el espacio negativo influye en la percepción visual.
 - De qué manera contribuye o perjudica la interrelación de formas.
 - Estrategias que pudieron haberse utilizado para mejorar la composición.
4. Presentan su análisis del caso, sustentando sus observaciones y proponiendo mejoras en la composición visual.
5. Reflexionan sobre cómo la interrelación de las formas define significancias en la composición visual.

Tercera **Unidad**

**Perspectiva visual y formas en el
espacio tridimensional**

Semana 9: Sesión 2

Teoría, propiedades y modelos de color

Sección: Fecha: .../.../..... Duración: 60 minutos

Docente: Unidad: 3

Nombres y apellidos:

I. Propósito

Al finalizar la sesión, el estudiante describe los fundamentos de la teoría del color, sus propiedades y los modelos cromáticos aplicados a la producción visual.

II. Descripción de la actividad por realizar

1. Se forman los equipos de trabajo.
2. Leen los casos:

Caso 1: *Una empresa lanzó una campaña publicitaria en la que el uso incorrecto del modelo de color provocó inconsistencias en la impresión y afectó la percepción de la marca. Como resultado, los materiales impresos presentaron diferencias notables con los diseños digitales, generando confusión en el público (el docente presenta los materiales visuales en la clase).*

Caso 2: *Una marca implementó con éxito un modelo cromático adecuado, asegurando coherencia entre sus diseños digitales y materiales impresos. Gracias a esta correcta aplicación, logró mantener la identidad visual de manera uniforme en distintos formatos, fortaleciendo su reconocimiento y percepción en el mercado (el docente presenta los materiales visuales en la clase).*

3. Analizan los casos, identificando los errores y aciertos en la elección del modelo de color.
4. Proponen soluciones para mejorar la aplicación de los modelos cromáticos en cada caso, aplicando la herramienta *Colormind* o *Adobe Color*, con base en la teoría del color.

5. Presentan sus conclusiones y explican cómo corregirían el problema en el caso erróneo para lograr una representación visual óptima.

III. Recursos digitales

Adobe. (2025). *Adobe Color*. [herramienta]

<https://color.adobe.com/es/create/color-wheel>

Colormind. (2025). *Colormind.io* [aplicación online] <http://colormind.io/>

Semana 10: Sesión 2

Armonización cromática y contraste

Sección: Fecha: .../.../..... Duración: 60 minutos

Docente: Unidad: 3

Nombres y apellidos:

I. Propósito

Al finalizar la sesión, el estudiante distingue la armonización cromática y el contraste en la creación de composiciones visuales.

II. Descripción de la actividad por realizar

1. Se forman equipos de trabajo.
1. Toman fotografías que ilustren esquemas cromáticos de armonía y contraste (monocromático, análogo, complementario, utilizando *Colormind* o *Adobe Color*).
2. Editan las fotografías utilizando *Adobe Photoshop* u otras herramientas digitales para reforzar la armonización y el contraste en la imagen.
3. Presenta sus fotografías finales, explicando cómo han aplicado los principios de armonización cromática y contraste en sus composiciones.
4. Reflexionan sobre cómo la experiencia práctica permite comprender el impacto del color en la percepción.

III. Recursos digitales

Adobe. (2025). Adobe Color. [herramienta] <https://color.adobe.com/es/>

Adobe. (2025). Photoshop. [software de edición de imágenes].
<https://n9.cl/f2hln>

Colormind. (2025). Colormind.io [aplicación online] <http://colormind.io/>

Semana 11: Sesión 2

Técnicas de iluminación en la percepción del color

Sección: Fecha: .../.../..... Duración: 60 minutos

Docente: Unidad: 3

Nombres y apellidos:

I. Propósito

Al finalizar la sesión, el estudiante distingue cómo las técnicas de iluminación afectan la percepción del color al aplicar esquemas de iluminación en fotografía y video.

II. Descripción de la actividad por realizar

1. Se forman equipos de trabajo.
2. Realizan el proyecto **«Luz, color y narrativa: Construcción de ambientes visuales en fotografía y video»**, en el cual aplican diferentes esquemas de iluminación en una producción visual (fotomontaje o video) con el propósito de influir en la percepción del color y generar impacto visual. El proyecto se desarrollará en dos clases prácticas. En esta primera sesión, se planifican los conceptos visuales.
3. Investigan los referentes visuales y seleccionan un estilo de iluminación que desean replicar en su proyecto.
4. Diseñan bocetos y esquemas de iluminación, planificando los tipos de luz y efectos en la percepción del color que emplearán para lograr su objetivo.
5. Elaboran un plan de producción, definiendo los recursos necesarios y los ajustes técnicos para su sesión de fotografía o video.
6. Presentan sus propuestas y explican la viabilidad de sus esquemas de iluminación.
7. Reflexionan sobre la importancia de investigar y planificar la iluminación en la producción visual y audiovisual.

Semana 12: Sesión 2

Paleta cromática y psicología del color

Sección: Fecha: .../.../..... Duración: 60 minutos

Docente: Unidad: 3

Nombres y apellidos:

I. Propósito

Al finalizar la sesión, el estudiante describe los efectos psicológicos y comunicacionales de las paletas cromáticas al emplear colores en una producción visual.

II. Descripción de la actividad por realizar

1. Se forman los mismos equipos.
2. Realizan el registro de las imágenes de su producción visual (fotomontaje o video), con los esquemas de iluminación que definieron en la fase anterior y aplicando de manera adecuada las paletas cromáticas.
3. Ajustan y perfeccionan la producción, experimentando con la saturación, el contraste y la combinación de colores para reforzar la respuesta emocional deseada en la audiencia.
4. Presentan sus productos finales y explican cómo la selección de colores influye en la percepción y la intención comunicativa de su propuesta.
5. Reflexionan sobre cómo la experiencia práctica ha reforzado su comprensión de los fundamentos del color.

III. Recursos digitales

Adobe. (2025). *Photoshop*. [software de edición de imágenes].

<https://n9.cl/f2lhln>

Adobe. (2025). *Adobe Premiere Pro*. [software de edición de video]

<https://n9.cl/ms725>

Cuarta **Unidad**

**Tipos y técnicas de
composición**

Semana 13: Sesión 2

Principios de composición visual

Sección: Fecha: .../.../..... Duración: 60 minutos

Docente: Unidad: 4

Nombres y apellidos:

I. Propósito

Al finalizar la sesión, el estudiante evidencia el impacto de los principios de composición visual en la organización de los elementos gráficos

.

II. Descripción de la actividad por realizar

1. Se forman equipos de trabajo.
2. Los equipos salen a tomar una serie de fotografías, aplicando distintos principios de composición visual para organizar los elementos gráficos de manera efectiva.
3. Seleccionen sus mejores fotografías y realizan comparaciones con imágenes que presentan errores de composición.
4. Exponen sus fotografías, explicando cómo aplicaron los principios de composición y el impacto en la organización visual.
5. Reflexionan sobre cómo la experiencia fotográfica reforzó la comprensión de los principios de composición.

Semana 14: Sesión 2

Normas de composición

Sección: Fecha: .../.../..... Duración: 60 minutos

Docente: Unidad: 4

Nombres y apellidos:

I. Propósito

Al finalizar la sesión, el estudiante evidencia la aplicabilidad de las normas de composición en la estructuración de mensajes visuales.

II. Descripción de la actividad por realizar

1. Se presenta los objetivos del proyecto **«Estrategias de composición: de la planificación al impacto visual»**, en el que se aplicarán las normas de composición para desarrollar un producto visual avanzado (fotografía, diseño gráfico, ilustración o video) con un mensaje estructurado estratégicamente.
2. Se forman equipos de trabajo.
3. Investigan referentes visuales y seleccionan conceptos visuales y normas de composición específicas para aplicar en su proyecto.
4. Diseñan bocetos y esquemas de composición, explorando diferentes formas de estructurar, teniendo en cuenta su mensaje visual según los conceptos y normas elegidas.
5. Elaboran un plan de producción, definiendo los recursos necesarios y los ajustes técnicos para la materialización de su producto.
6. Presentan sus propuestas y explican la efectividad de su estructura compositiva.
7. Reflexionan sobre la importancia de aplicar normas de composición al realizar productos visuales o audiovisuales.

Semana 15: Sesión 2

Técnicas de composición avanzada

Sección: Fecha: .../.../..... Duración: 60 minutos

Docente: Unidad: 4

Nombres y apellidos:

I. Propósito

Al finalizar la sesión, el estudiante evidencia técnicas de composición avanzada para optimizar el interés visual en sus producciones.

II. Descripción de la actividad por realizar

1. Se forman los mismos equipos.
2. Aplican las técnicas avanzadas de composición que planificaron en la sesión anterior en la materialización de un producto visual complejo (fotografía, diseño gráfico, ilustración o video).
3. Experimenten con la disposición de elementos, balance visual y relaciones espaciales para potenciar el impacto de su producción.
4. Presenta su producto final, explicando:
 - Los tipos y técnicas de composición avanzadas que existen.
 - Los criterios de selección que aplicaron para elegir las técnicas más adecuadas en su proyecto.
 - Cómo lograron impacto visual en su producción con el uso de estas técnicas.
5. Reflexionan cómo pueden aplicar técnicas avanzadas de composición en proyectos futuros.

III. Recursos digitales

Adobe. (2025). *Photoshop*. [software de edición de imágenes].
<https://n9.cl/f2lhln>

Adobe. (2025). *Adobe Premiere Pro*. [software de edición de video]
<https://n9.cl/ms725>

Referencias

Adobe. (2025). *Adobe Firefly*. [herramienta de IA].

<https://www.adobe.com/pe/products/firefly.html>

Adobe. (2025). *Photoshop*. [software de edición de imágenes].

<https://goo.su/xLI4EFS>

Adobe. (2025). *Adobe Premiere Pro*. [software de edición de video]

<https://goo.su/SaeZn>

Adobe. (2025). *Adobe Color*. [herramienta] <https://color.adobe.com/es/>

Colormind. (2025). *Colormind.io* [aplicación online] <http://colormind.io/>

Mendivil, J. (2021, 8 de octubre). *Síntesis gráfica paso a paso*. [video de

YouTube] <https://youtu.be/s53n95Jaqnc>

Perkins, M. (2025). *Canva AI* [plataforma de diseño gráfico]

https://www.canva.com/es_mx/generador-imagenes-ia/