



**Cromática Cinematográfica:
Una Fuente de Inspiración para Diseñadores en Desarrollo**

Carlos Andres Arcos Obando
Santiago Mesa Giraldo
Juan Sebastián Hernández Castiblanco

**Trabajo de grado II
Universidad Católica Luis Amigó**

Lina Maria Ortiz Quimbay

Medellín, Antioquia

12 de noviembre 2024

Tabla de contenido

Introducción:	3
Presentación del proyecto:	4
Desarrollo del proyecto:	11
Marco referencial:	14
Antecedentes de investigación:	16
Metodología Desarrollada	18
Resultados Investigación:	19
Pruebas y evaluación:	27
Referencias bibliográfica:	27
Conclusiones:	32

INTRODUCCIÓN

El cine es una forma de arte que utiliza una variedad de técnicas para transmitir una historia, una idea o una emoción al espectador. Una de las técnicas esenciales en el cine es el uso de códigos de color, que se refiere a la forma en que se aplican los colores en una película para provocar emociones y añadir significados y una trascendencia profunda a la interpretación emocional de una escena. Los estudios del color en el cine han revelado que los colores poseen la capacidad de activar neurotransmisores sensoriales los cuales generan emociones en el espectador desarrollando así una respuesta activa a través de estos. Un ejemplo son los tonos cálidos como el rojo y el amarillo tienden a evocar sentimientos de pasión, energía y entusiasmo, mientras que los tonos fríos como el azul y el verde inducen calma, introspección o incluso melancolía. Más allá de generar emociones, los códigos de color también aportan significado a una escena, subrayando elementos importantes, sugiriendo estados de ánimo o reflejando la evolución y desarrollo de un personaje.

Este análisis se centrará en desglosar cómo distintos directores utilizan los códigos de color como un recurso narrativo clave. En particular, se propondrá un instructivo para analizar el estilo cromático de cada director, ofreciendo un enfoque capítulo por capítulo, de modo que el lector pueda reconocer los códigos característicos de algunos de los autores visuales más influyentes del cine.

Para guiar al lector en este recorrido visual, el libro será narrado por personajes inspirados en la temática e identidad visual de cada director, quienes traerán consigo la esencia gráfica y nostálgica que homenajea las películas más icónicas de cada uno. Estos personajes no solo aportarán una introducción única a cada análisis cromático, sino que representarán la esencia de cada paleta de colores y la emoción asociada. Es decir, cada personaje estará ligado a una combinación cromática específica, facilitando la comprensión del impacto emocional que se busca al emplear esos colores en las escenas.

Para comenzar, el primer capítulo explorará el universo visual de Tim Burton, un director conocido por su paleta de colores góticos, sombría y cargada de simbolismo. A través de sus películas, Burton crea atmósferas únicas que combinan tonos oscuros y saturados, transmitiendo mundos de fantasía que reflejan temas de dualidad, aislamiento y lo excéntrico. En este capítulo, nuestros personajes llevarán al lector a través de estos tonos cromáticos, mostrando cómo los colores pueden emplearse para construir narrativas visuales impactantes. Esta guía, inspirada en el estilo de Burton, ayudará al lector a captar la esencia del color y el simbolismo tan presente en la obra del director.

Esta conexión entre cine y diseño gráfico justifica el análisis de los códigos de color en el cine como una herramienta de inspiración y aprendizaje para los diseñadores, y muestra cómo los códigos de color utilizados por distintos cineastas pueden ofrecer una base teórica y práctica para

potenciar su formación. Así, el libro no solo sirve para apreciar el estilo de cada director, sino también como un recurso educativo que permitirá a los diseñadores incorporar estrategias cromáticas en sus propios proyectos, con la ayuda de personajes que literalmente "pintarán la historia" y guiarán el análisis. de cada color, como si fueran artistas en una paleta viva.

Palabras clave:

- Color en el cine
- Códigos de color
- Psicología del color
- Narrativa visual
- Emociones visuales
- Teoría del color
- Atmósfera cinematográfica
- Estética visual
- Impacto emocional
- Dirección de arte
- Percepción visual
- Expresión artística
- Composición visual
- Interpretación del color

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Los cineastas emplean cuidadosamente diferentes paletas de colores para evocar emociones específicas en los espectadores y establecer un tono o ambiente particular. Este uso consciente de la paleta cromática genera, indirectamente, un “instructivo de color” que puede ser una referencia valiosa para los diseñadores visuales en cualquier ámbito, ayudándoles a crear atmósferas visuales que conecten emocionalmente con su público.

Concluimos que los colores tienen una poderosa influencia en nuestras emociones y percepciones, y que, a través de la psicología del color, se ha comprobado cómo las tonalidades pueden activar neurotransmisores sensoriales que desencadenan respuestas emocionales. Un uso estratégico del color permite no solo atraer visualmente, sino también potenciar el mensaje y cumplir con el objetivo del proyecto. Por ejemplo, los colores cálidos como el rojo y el naranja se asocia a menudo con emociones intensas como el amor, la pasión o la ira, mientras que los colores fríos como el azul y el verde suelen evocar calma, tristeza o misterio.

En el cine, directores y diseñadores de producción usan estos códigos de color para transmitir mensajes sutiles y reforzar la narrativa visual. Las escenas felices y optimistas suelen estar dominadas por colores brillantes y vibrantes, mientras que una escena de suspenso o terror puede jugar con tonos oscuros y sombríos, como el negro, el gris y el azul profundo, para crear una atmósfera inquietante. Además de evocar emociones, estos códigos de color generan conexiones simbólicas y asociativas, influyendo en la percepción y comprensión del espectador sobre una escena.

Con esto en mente, se propone en este proyecto crear un instructivo de color basada en el análisis del estilo cromático de directores influyentes, lo cual permitirá estudiar cómo el cine utiliza el color para aportar emociones y significados visuales. Este enfoque servirá como una herramienta práctica tanto para diseñadores en formación como para quienes buscan comprender la narrativa visual desde una perspectiva más profunda. El primer capítulo de este instructivo se centrará en el universo de Tim Burton, un director conocido por su uso distintivo de colores oscuros y saturados, que reflejan su estilo gótico y excéntrico.

El análisis de la paleta cromática en el cine de Tim Burton mostrará cómo los colores pueden construir atmósferas únicas, y cómo cada director utiliza estos códigos para comunicar temas específicos. Este capítulo inicial será el punto de partida de una serie de estudios sobre otros directores que también destacan por su narrativa visual y su manejo simbólico del color, permitiendo a los lectores comprender la importancia de este recurso como una herramienta poderosa para enriquecer la experiencia visual y emocional de la audiencia.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Planteamiento del problema

A pesar de la abundancia de información disponible sobre teoría del color y su uso en el diseño, hemos identificado una brecha significativa en la educación tradicional que limita la integración de los principios cromáticos en el proceso creativo de los diseñadores en formación. Esta brecha se traduce en una falta de recursos estructurados y enfoques especializados que no solo dificultan el acceso a conocimientos fundamentales, sino que también impiden una comprensión profunda del impacto y uso efectivo del color en los proyectos.

La ausencia de metodologías e instructivos prácticos para enseñar y orientar la teoría del color desde una perspectiva práctica y orientada a la creatividad limita las habilidades de los diseñadores emergentes. Como resultado, estos profesionales en formación enfrentan desafíos

para profundizar en el uso pleno del color y el potencial de este en sus proyectos, lo que podría restringir su capacidad de comunicar mensajes visuales de manera efectiva y emotiva.

Además, la falta de recursos educativos que conecten el color con narrativas visuales y emocionales a través de ejemplos del cine y otros medios audiovisuales deja un vacío en la formación de los diseñadores, quienes podrían beneficiarse de comprender cómo los códigos de color pueden evocar emociones específicas. y enriquecer la narrativa visual.

Nuestro proyecto busca mitigar esta brecha al crear un libro orientativo en el que personajes animados, inspirados en el estilo de cada director, introduzcan y guíen al lector a través del análisis cromático y su relación con la narrativa cromática y emocional en el cine. Al emplear personajes que representan combinaciones de colores y emociones específicas, el libro permitirá a los diseñadores en formación no solo entender la teoría del color, sino también experimentar su impacto en la narrativa y el diseño. Esta estructura interactiva y visual fomentará una comprensión profunda y práctica de los códigos de color, integrando lecciones teóricas con el análisis de estilos de directores reconocidos.

2.1. Justificación

Este proyecto se centra en la importancia de ofrecer un Instructivo práctico e inspirador sobre el uso del color para los diseñadores en formación, quienes, en su mayoría, se encuentran limitados por los enfoques tradicionales de enseñanza en teoría del color. Aunque el color es un elemento fundamental en la comunicación visual y en la construcción de mensajes emotivos y afectivos, la educación formal en diseño suele abordar este tema desde una perspectiva teórica y técnica que rara vez explora cómo aplicar estos conocimientos en el desarrollo creativo.

La falta de metodologías pedagógicas que relacionan el color con narrativas emocionales o aplicaciones prácticas crea una brecha significativa en la formación de los futuros creativos. Esta brecha no solo restringe su habilidad para seleccionar y combinar colores de manera estratégica, sino que también dificulta su capacidad para conectarse emocionalmente con sus audiencias a través del color. En este contexto, surge la necesidad de un recurso que permita a los estudiantes no solo aprender la teoría del color, sino también experimentarla de manera práctica, en un formato que estimule tanto su sensibilidad artística como su creatividad.

El proyecto “Cromática Cinematográfica: Inspiración para Diseñadores en Desarrollo” busca mitigar esta carencia educativa al utilizar el cine —una disciplina donde el color tiene una función narrativa y emocional central— como el punto de partida para explorar los códigos cromáticos. Este enfoque permitirá a los diseñadores en formación comprender el impacto

psicológico del color en distintas escenas y contextos, mientras son guiados por personajes inspirados en la identidad gráfica de los directores más reconocidos a través de la historia, quienes acompañarán cada análisis visual y enriquecerán la experiencia de aprendizaje.

Este proyecto radica en ofrecer a los diseñadores un marco conceptual y una serie de herramientas que les permitirán desarrollar una comprensión más profunda y aplicable del color, estimulando una aproximación creativa y práctica. Al brindar recursos gráficos cargados de significado orientados a la sensibilidad estética, este proyecto pretende mitigar la brecha educativa en la enseñanza del color y ofrecer a los diseñadores en formación una base que impulse su desarrollo creativo y profesional, preparando así a una nueva generación de diseñadores visuales. capaces de aplicar el color de manera significativa y efectiva en sus futuros proyectos.

2.2. Alcance

Este proyecto estuvo dirigido a estudiantes de diseño gráfico en etapas iniciales y ha permitido analizar el uso del color en la cinematografía, explorando su función tanto narrativa como estética. A través del estudio del estilo cromático de diversos directores dedicando un capítulo a cada uno, los estudiantes han podido comprender cómo cada director emplea el color para construir atmósferas, transmitir emociones y reforzar la narrativa visual.

Se han identificado principios y técnicas de la cromática cinematográfica que pueden adaptarse y aplicarse de manera efectiva en el diseño gráfico. Como parte de los resultados, se desarrolló un gráfico instructivo que recopila esta información extraída del cine, proporcionando a los estudiantes detalles sobre cómo la manipulación del color afecta la percepción visual y cómo pueden aplicarla en sus propios proyectos.

En una segunda etapa, se elaboraron recursos educativos, el instructivo de identidad cromática, ha facilitado la comprensión y aplicación de los conceptos de la cromática cinematográfica en proyectos de diseño gráfico. Estos recursos incluyen ejemplos basados en el análisis cromático de los directores seleccionados, promoviendo un aprendizaje activo y aplicable.

Y al realizarse distintas encuestas de estos análisis se logró evidenciar que este instructivo y los recursos, tienen el efecto esperado en los estudiantes. Este proceso incluyó encuestas, entrevistas y análisis de trabajos y proyectos de diseño y cine, evaluando la efectividad de los recursos y determinando que ayudan a orientar, mejorando la comprensión y aplicación del color en contextos prácticos.

2.3. Hipótesis

Considerando que el color es un elemento constante en la vida cotidiana y que cada persona le atribuye significados y emociones únicas, planteamos que el análisis detallado del uso del color en las obras de diferentes directores de cine puede constituir un recurso valioso para los estudiantes de diseño gráfico. Este análisis, desarrollado a partir del estudio del color en el cine y centrado en el estilo y uso cromático de diversas cineastas, permitió la creación de un instructivo que facilitara la comprensión y aplicación del color en el diseño.

En el ámbito cinematográfico, los códigos de color no solo crean una atmósfera visual que condiciona al espectador, sino que también enriquecen la narrativa de cada escena. Al variar la ambientación cromática, los directores otorgan a un personaje o elemento significados distintos en diferentes contextos, modificando la percepción y el impacto emocional que generan. Así, cuando se emplea el color de manera efectiva, este trasciende su función estética para convertirse en un poderoso recurso de comunicación emocional y de significado.

A través de un meticuloso análisis, los cineastas seleccionan colores en función de la escenografía y los objetivos narrativos de sus producciones, logrando así provocar reacciones psicológicas específicas en el espectador y resaltando detalles o situaciones clave. Además, los códigos de color en el cine pueden expresar la evolución interna de los personajes, reflejando cambios en su estado emocional y físico, así como evocando estados de ánimo, ambientes térmicos (frío o calor), o niveles de caos y orden mediante el uso de tonalidades particulares.

De esta forma, proponemos que el análisis de estos elementos en el cine proporcione a los estudiantes de diseño gráfico una comprensión profunda del impacto que el color tiene en la percepción visual. Al integrar estos principios en sus propios proyectos, los estudiantes podrán alcanzar un nivel de comunicación visual que despierte una respuesta emocional en sus audiencias, logrando así una conexión efectiva y significativa a través del color.

2. OBJETIVOS

Objetivo general

Analizar los fundamentos del color en el cine y su impacto en el diseño gráfico: Examinar y desglosar los principios básicos y avanzados del uso del color en el cine, incluyendo la teoría del color, la simbología asociada a diferentes tonalidades y su aplicación en diversos géneros cinematográficos. Este análisis será la base para desarrollar un instructivo orientador para diseñadores en formación, en el cual el uso del color en el cine se presenta como un recurso visual y emocional, ayudándoles a comprender cómo pueden aplicarlo en sus propios proyectos de diseño gráfico.

ROJO	<ul style="list-style-type: none"> • Drama • Romance • Thriller psicológico
AZUL	<ul style="list-style-type: none"> • Ciencia Ficción • Misterio • Fantasía
AMARILLO	<ul style="list-style-type: none"> • Comedia • Animación • Aventura
VERDE	<ul style="list-style-type: none"> • Documental • Fantasía • Aventura
NARANJA	<ul style="list-style-type: none"> • Comedia • Drama • Acción
VIOLETA	<ul style="list-style-type: none"> • Fantasía • Drama • Romance

Objetivos específicos

1. **Examinar la relación entre los códigos de color en el cine y la respuesta neurológica del espectador:** Analizar cómo los colores activan respuestas emocionales y cognitivas, considerando tanto el contexto cultural como las reacciones instintivas. Este objetivo busca que los diseñadores comprendan cómo el color influye en las emociones y el estado

de ánimo del observador, permitiéndoles aplicar estos conocimientos en sus propuestas de diseño.

- Se realizó un estudio profundo de la teoría del color aplicada en el cine, seleccionando y analizando escenas de películas de directores destacados que emplean el color de manera única. El instructivo resultante contiene una variedad de ejemplos que ilustran cómo se usan los colores para construir atmósferas visuales y reforzar la narrativa cinematográfica, facilitando la aplicación de estos principios en el diseño gráfico.
2. **Identificar los mecanismos neurológicos de percepción del color y trasladarlos al diseño gráfico:** Explorar cómo el cerebro procesa los colores y cómo estos procesos se utilizan en el cine para dirigir la atención, mejorar el compromiso y aumentar la retención del mensaje visual. Esto permitirá a los estudiantes fundamentar el color como un recurso estratégico en el diseño gráfico, ayudándolos a construir una comunicación visual efectiva y emocionalmente resonante.
 - En el instructivo, se incluyen secciones dedicadas a explicar cómo los colores activan respuestas neurológicas y emocionales específicas. Se apoyaron estas explicaciones con actividades prácticas en las que se analizaron escenas de películas y exploran cómo la manipulación del color evoca emociones. Logrando así comprender cómo el color en sus proyectos puede atraer la atención y generar una respuesta emocional.
 3. **Clasificar los códigos de color en función de las emociones y reacciones que provocan:** Determinar cómo ciertos colores y combinaciones cromáticas evocan emociones específicas, como calma, tensión o nostalgia, y vincular estos hallazgos con el diseño gráfico. Este análisis permitirá maximizar el impacto emocional en el espectador, haciendo del color un recurso consciente y efectivo para transmitir mensajes complejos.
 - El proyecto incluyó una clasificación detallada de los colores y las emociones asociadas, organizando la información de manera visual para facilitar su comprensión. Los estudiantes pudieron experimentar con esta clasificación mediante ejercicios de diseño que adaptan las paletas cinematográficas a sus propios proyectos, logrando aplicar de manera efectiva los conocimientos adquiridos.

Objetivo social

Educación : Generar un instructivo sobre el uso del color en el cine y su influencia en las personas, abriendo la posibilidad de integrar la educación tradicional con recursos audiovisuales. Esto implica la creación de un instructivo que identifique las paletas de colores utilizadas en escenas cinematográficas específicas, con el objetivo de captar la atención hacia conceptos clave y facilitar una enseñanza dinámica y funcional. Así, se busca un aprendizaje enriquecido por el color y su relación con la narrativa, permitiendo una mejor asimilación. Este instructivo podría aplicarse en universidades, instituciones educativas, colectivos culturales y otras entidades interesadas en una propuesta educativa alternativa.

- Se distribuyó el instructivo en clases de diseño de instituciones colaboradoras, permitiendo observar su eficacia en entornos educativos. El impacto se evaluó mediante encuestas observando una comprensión y aplicación del color más objetiva. Además, las entrevistas revelaron que el instructivo ayudó a los estudiantes a relacionar el color con la narrativa visual, dándoles un recurso aplicable.

- **Método**

En este proyecto, la exploración del color se aborda desde una perspectiva interdisciplinaria que incluye la psicología del color y la percepción visual. Estos elementos permiten analizar cómo los colores pueden influir en las respuestas emocionales y cognitivas de los espectadores. Al comprender la psicología del color, los diseñadores en formación pueden reconocer cómo distintos tonos y combinaciones cromáticas afectan el estado de ánimo, evocan emociones o inducen ciertas percepciones en una audiencia. La percepción visual, por su parte, profundiza en cómo el cerebro humano procesa el color y cómo los estímulos cromáticos pueden manipular la atención y resaltar elementos específicos dentro de una composición.

Para obtener resultados precisos y consistentes, se emplearán herramientas y sistemas de medición en la selección y aplicación de los códigos cromáticos. Esto incluye el análisis de la saturación, el contraste y el brillo, así como la evaluación del impacto de diferentes paletas en el espectador. Con estas métricas, el proyecto busca ofrecer un enfoque riguroso que permita a los estudiantes de diseño interpretar el color de manera práctica y fundamentada en proyectos gráficos.

- **Artículo de publicación**

El Poder del Color en el Cine: Una Introducción para Diseño de Principiantes

Desde las primeras películas exhibidas en pantalla hasta los lanzamientos actuales, el cine ha trascendido la simple narración visual, empleando el color como una herramienta crucial para comunicar emociones y atmósferas. Cada fotograma de cada escena está meticulosamente compuesto con una paleta cromática que no solo embellece, sino que enriquece la narrativa al evocar sentimientos profundos en el espectador.

La teoría del color en el cine se ha desarrollado para que los cineastas puedan manipular los colores y enviar mensajes subliminales que refuercen la historia. Así, el público no solo "ve" una película, sino que también "siente" lo que el director quiere transmitir. Esto ocurre, por ejemplo, cuando colores cálidos como el rojo o el naranja sugieren pasión, amor o ira, mientras que los tonos fríos como el azul y el verde evocan tranquilidad, seriedad o misterio. Esta paleta simbólica no solo sitúa a los personajes en un entorno emocional, sino que también potencia la experiencia visual.

Con esta premisa en mente, **“Cromática Cinematográfica: Inspiración para Diseñadores en Desarrollo”** surge para cerrar la brecha formativa en el uso del color. Este proyecto se dirige a diseñadores en formación, brindándoles el conocimiento, las herramientas y las estrategias necesarias para que dominen el color en sus proyectos. A través de un enfoque integral, se exploran tanto los conceptos teóricos de la colorimetría en el cine como su aplicación práctica para diseñadores gráficos principiantes.

Siguiendo un enfoque de **Design Thinking**, este proyecto ve el color no solo como un recurso estético, sino como un lenguaje visual que conecta profundamente con el espectador. En este sentido, se busca generar una guía práctica que inspire a los diseñadores en formación a utilizar el poder del color para enriquecer sus narrativas visuales, empatizar con su audiencia y mejorar la experiencia del usuario en el diseño gráfico.

- **Utilización**

El color se establece aquí como un recurso esencial para la transmisión de información y la creación de narrativa visual. Al integrar el color en el proceso creativo de los diseñadores, el proyecto enseña a utilizar este elemento como un medio para comunicar emociones, crear ambientes específicos y reforzar mensajes en una composición visual. Esto se traduce en la habilidad para manipular la percepción del usuario y construir una narrativa emocional que complemente y enriquezca el mensaje de un proyecto.

A través de actividades prácticas, los estudiantes podrán experimentar cómo distintos colores afectan la interpretación de una pieza visual, probando el impacto del color en la percepción y la respuesta emocional de sus audiencias. Así, el color se convierte en una herramienta versátil que conecta el diseño con la experiencia del usuario, estableciendo una comunicación visual más profunda y envolvente.

- **Necesidad**

Reconocer la capacidad del color para intensificar la experiencia visual y emocional del espectador es un objetivo central del proyecto. El color, al dotar de realismo y expresión artística a una composición, permite que los espectadores se conecten de manera significativa con el contenido visual. Este vínculo emocional aumenta tanto el disfrute como la comprensión de un diseño o producto audiovisual. El proyecto busca que los diseñadores en formación comprendan que el color no es solo decorativo, sino que puede enriquecer un diseño al hacerlo más accesible y memorable para el usuario, lo que es crucial para captar su atención y retener su interés.

- **Tesis**

Este proyecto sostiene que el uso estratégico del color en el cine para diferenciar escenas, épocas o elementos narrativos puede convertirse en una referencia directa para el diseño gráfico. Al desglosar los códigos de color empleados por los cineastas, se proporciona un marco teórico y práctico que facilita a los diseñadores catalogar elementos visuales y construir composiciones que guíen la atención del espectador. Así, se crea una conexión emocional con el usuario al resaltar y enfatizar aspectos clave de la narrativa visual.

Esta tesis propone que, cuando el color se utiliza intencionalmente en un diseño, el espectador puede experimentar una narrativa visual enriquecida, que no solo refuerza el mensaje, sino que lo hace accesible y atractivo. En este sentido, el proyecto busca proporcionar un marco de análisis que permita a los diseñadores estructurar sus composiciones gráficas y optimizar la respuesta emocional del espectador.

- **Asociación**

El proyecto también aborda el color desde una perspectiva cultural, explorando su rol en la representación de tradiciones y costumbres que conectan al usuario con una identidad específica. Al emplear colores que evocan significados culturales y afectivos, los diseñadores pueden crear proyectos que reflejen identidad y pertenencia, lo que refuerza la conexión del usuario con el diseño. Esta sección del proyecto explora cómo los colores, como el rojo en la cultura oriental o el verde en contextos ecológicos, pueden integrarse en un diseño para hacer eco de las asociaciones personales y culturales del usuario, generando así una experiencia visual significativa y arraigada en la identidad cultural.

- **Estética**

Para desarrollar un estilo visual armonioso y equilibrado, el proyecto incluye un enfoque sobre el color como elemento de composición estética. El color puede evocar sensaciones agradables y coherentes, o bien romper la armonía para generar impacto y destacar, según el mensaje que se desee transmitir. A través del análisis de combinaciones cromáticas, el proyecto enseña cómo los diseñadores pueden manipular la paleta de colores para provocar efectos emocionales específicos: desde crear una atmósfera agradable y calmante hasta generar tensión o disonancia.

El proyecto brinda a los estudiantes de diseño las herramientas para utilizar el color en la construcción de una narrativa visual que, dependiendo del contexto y la intencionalidad estética, mantenga o rompa la armonía.

3. MARCO DE REFERENCIAL

El cine es un medio que involucra diversos campos artísticos y técnicos, siendo el color uno de los elementos fundamentales en la narración visual (Caivano, 2011). Según Caivano (2011), el color ha sido utilizado como un recurso de expresión y simbolismo en la creación de ambientes y emociones. En la película "The Art of Film: The Color of Motion", dirigida por Clark en 2014, se explora el papel del color en el cine como elemento narrativo (Clark, 2014). Enfatizando aquí cómo los cineastas aprovechan este poderoso recurso para enriquecer sus narrativas y las posibilidades que puede brindar este recurso a través del color, este fenómeno que surge de la interacción entre la luz y los objetos sobre los cuales nuestro cerebro procesa la información sobre la longitud de onda de la luz, y esta percepción nos permite distinguir los colores y sus matices. Detenber (2000) investiga los efectos del movimiento de la imagen en las respuestas emocionales en el contexto del cine. Los colores tienen un impacto significativo en nuestras emociones y estados de ánimo, y cada color puede evocar diferentes sensaciones y reacciones emocionales en función del contexto y la cultura en la que se encuentre se ha demostrado que los colores pueden influir en nuestra percepción, memoria, atención y emociones. Elliot y Maier (2014) estudian la psicología del color y sus efectos en el funcionamiento psicológico humano. Por ejemplo, el color rojo se asocia con la pasión, la energía y un estado de alerta, mientras que el azul evoca sentimientos de calma, serenidad, confianza o tristeza (Elliot y Maier, 2014). Esta relación entre el color y las emociones es la base para entender cómo el color en una escena de película puede activar neurotransmisores en las personas que la ven (Galindo Rojas, 2016). Según Galindo Rojas (2016), la percepción visual está relacionada con la neurobiología.

Teniendo presente que los neurotransmisores son sustancias químicas las cuales transmiten señales entre las neuronas en nuestro cerebro y sistema nervioso donde estas moléculas juegan un papel crucial en la regulación de nuestras emociones y estados de ánimo. abriendo así la posibilidad de explotar algunos neurotransmisores relacionados con las emociones como la serotonina que a menudo es conocida como la "hormona de la felicidad", la cual ayuda a regular el estado de ánimo, el apetito y el sueño. La dopamina está conectada con la motivación, el placer y la recompensa, Por ejemplo, el color rojo, asociado con la pasión, la energía y la alerta, puede aumentar la liberación de dopamina y generar una sensación de excitación y motivación. Asimismo, el uso de colores vivos y saturados puede estimular la liberación de dopamina, evocando emociones positivas y de bienestar.

La noradrenalina interviene en la respuesta al estrés y la atención junto con la oxitocina, que por su parte, está relacionada con el vínculo emocional y la empatía los colores cálidos como el amarillo y el naranja pueden generar una sensación de felicidad y optimismo, aumentando los

niveles de serotonina. Por otro lado, los colores fríos como el azul y el verde pueden evocar sentimientos de calma y serenidad, aumentando la liberación de noradrenalina. Esto aplicado junto a la teoría del color que se ocupa de cómo los colores interactúan entre sí y cómo emergen a nuestras emociones y percepción crean una base la cual se puede usar para crear conceptos basándose en la armonía cromática, el contraste y la saturación que aplicados al cine pueden llegar a generar una emoción planeada con un objetivo puntual. Así mismo en el cine, los directores y directores de fotografía trabajan en conjunto para crear paletas de colores que refuercen la narrativa y las emociones de la película usando un enfoque específico en cuanto a la utilización del color, las decisiones sobre el uso del color se toman teniendo en cuenta la historia, los personajes y el tono general de la obra respaldándose en la psicología del color haciendo que estos influyan en los pensamientos y comportamientos del consumidor consiguiendo como objetivo provocar reacciones específicas en ellos para transmitir mensajes y simbolismos. Algunos ejemplos de cómo se utiliza el color en el cine para evocar emociones y establecer atmósferas incluyen:

- El uso del rojo para simbolizar la pasión, la violencia o el peligro.
- El empleo del azul para crear una sensación de tranquilidad, melancolía o frialdad.
- La combinación de colores complementarios, como el amarillo y el morado, para generar contraste y tensión visual.

Un estudio realizado por Elliot y Maier (2014) investigó cómo el color rojo y el color azul emergen de la liberación de dopamina y serotonina en el cerebro. Los resultados mostraron que el color rojo aumenta la liberación de dopamina, mientras que el color azul aumenta la liberación de serotonina. Este estudio apoya la idea de que los colores en una escena de película pueden activar neurotransmisores y evocar emociones específicas en los espectadores así mismo un antecedente como el estudio realizado por Detenber y col. (2000) investigó cómo los colores cálidos y fríos afectan las emociones de los espectadores en el cine. Los resultados mostraron que los colores cálidos generan emociones positivas y aumentan la atención y el interés, mientras que los colores fríos generan emociones negativas y disminuyen la atención y el interés. Este estudio proporciona evidencia de que el color en una escena de película puede influir en las emociones y reacciones de los espectadores. Teniendo este análisis como precedente resulta pertinente para el primer epílogo de nuestro instructivo analiza la forma en que el cineasta Tim Burton emplea la cromática y colorimetría en sus películas. El estilo visual de Burton es ampliamente reconocido por su uso característico del color, que le permite construir atmósferas específicas y fortalecer la narrativa de sus películas (Smith, 2015). Según Smith (2015), Burton utiliza los colores para enfatizar los aspectos emocionales de sus personajes y situaciones, logrando una conexión profunda con el espectador a través de su particular enfoque en la colorimetría.

La estética de Burton se distingue por una paleta de colores oscuros y oscuros, que suelen transmitir una sensación de melancolía, misterio y, en ocasiones, terror. En "El extraño mundo de Jack" y "Beetlejuice", el uso de tonos apagados y contrastes fuertes crea un ambiente tétrico y surrealista que resalta la excentricidad de sus personajes y el tono sombrío de la historia (Johnson, 2013). Este estilo cromático característico no solo construye la atmósfera de la

película, sino que también refleja el estado emocional de sus personajes, profundizando en sus miedos, alegrías o dilemas internos (Johnson, 2013).

Según Galindo Rojas (2016), el efecto emocional que genera el color en el cine puede explicarse en parte por la activación de neurotransmisores que influyen en el estado anímico del espectador. Así, los tonos oscuros y fríos que emplea frecuentemente Burton en sus obras, como el azul y el gris, pueden provocar la liberación de noradrenalina, vinculada a estados de alerta y atención, a la vez que generan una sensación de calma o incluso tristeza (Elliot y Maier, 2014). Esto permite a Burton manipular la percepción emocional de la audiencia y dirigirla hacia un estado de introspección o ansiedad en momentos clave de la trama (Galindo Rojas, 2016).

Además, Burton utiliza el contraste cromático como una herramienta narrativa, destacando elementos clave en el desarrollo de la historia. Por ejemplo, en "Alicia en el país de las maravillas", se observa una paleta contrastante entre los colores cálidos del "País de las Maravillas" y los tonos oscuros y fríos del "Mundo Real". Este contraste simboliza el conflicto entre la realidad y la fantasía, y permite que el espectador perciba las diferencias emocionales y simbólicas entre ambos mundos (Smith, 2015).

El empleo del color en el cine de Burton se relaciona también con la teoría del color. Burton explota la psicología del color para comunicar emociones complejas, recurriendo a tonos específicos que evocan sensaciones particulares. Como señala Elliot y Maier (2014), el color rojo, asociado con la pasión y la alerta, es utilizado en momentos de tensión o peligro para captar la atención del espectador y activar la dopamina, generando una respuesta emocional intensa. En contraposición, el uso del azul en escenas de tranquilidad o tristeza puede estimular la serotonina, generando un efecto calmante y reflexivo (Elliot y Maier, 2014).

De esta manera, Burton emplea el color como un recurso integral que no solo embellece las imágenes, sino que también se convierte en un medio narrativo por derecho propio. Según Burton (como se cita en Cardwell, 2017), el color es un "lenguaje emocional" que permite expresar sentimientos y matices que las palabras no pueden captar completamente. Así, la colorimetría en el cine de Burton contribuye a enriquecer la experiencia visual y emocional del espectador, sumergiéndose en mundos únicos y reforzando los temas y emociones de sus narrativas.

4. ANTECEDENTES

Los antecedentes del uso del color en el cine revelan una evolución significativa en el papel de la colorimetría como recurso narrativo y psicológico. Desde las primeras películas en blanco y negro, donde el color se añadía manualmente pintando fotogramas para dar un toque de dramatismo a escenas clave, el cine ha desarrollado un lenguaje visual en el que el color es fundamental para construir significados y evocar emociones en el espectador. (Caivano, 2011). La introducción del Technicolor en los años 30 marcó un cambio notable al permitir una paleta

de colores vibrante y expansiva que transformó la manera de representar emociones y ambientes. Según Clark (2014), este avance tecnológico no sólo permitió a los cineastas experimentar con nuevas tonalidades, sino que abrió la puerta a una expresión artística más sofisticada y psicológicamente rica.

El desarrollo del color en el cine también ha estado vinculado a cambios en las expectativas del público y en las posibilidades tecnológicas. En películas como *El mago de Oz* (1939), la transición del blanco y negro al Technicolor no solo marcó un avance técnico, sino que simbolizó un cambio dramático en la narrativa, ya que el mundo en blanco y negro representaba la realidad y el mundo en color la fantasía y la magia (Caivano, 2011). Con el paso del tiempo, el uso del color dejó de ser meramente estético para convertirse en un recurso con alto contenido simbólico. Así, el color comenzó a utilizarse para comunicar conceptos abstractos o reforzar las emociones de una escena específica, lo que hizo que se convirtiera en un elemento esencial para la narrativa cinematográfica.

Películas contemporáneas, como *El resplandor* de Stanley Kubrick, muestran cómo el uso de una paleta de colores fríos y apagados crea una atmósfera de suspense y ansiedad, utilizando el color como un reflejo del deterioro mental del protagonista (Detenber, 2000). De igual manera, en *La La Land* de Damien Chazelle, el color se convierte en un símbolo de los sueños y aspiraciones de los personajes, presentando una paleta vibrante y saturada que resalta la magia y el romanticismo de la historia (Johnson, 2017). Estos ejemplos ilustran cómo el color ha sido aprovechado como una herramienta narrativa que no solo embellece la imagen, sino que intensifica la conexión emocional con el espectador.

Actualmente, la cinematografía digital ha ampliado aún más el abanico de posibilidades en cuanto al uso del color. A través de técnicas avanzadas de edición y corrección de color, los cineastas tienen mayor control sobre los matices y pueden manipular la saturación, el contraste y la temperatura de los colores para lograr efectos específicos. La narrativa cinematográfica contemporánea depende del color para establecer el tono, el estado de ánimo y los temas de una historia, permitiendo a los directores dirigir la percepción del espectador de forma sutil y efectiva (Elliot y Maier, 2014). Esta evolución del color en el cine muestra que cada gama de colores utilizada contribuye no solo a la estética de la película, sino también a la profundidad emocional y conceptual de la historia que se presenta en pantalla.

5. METODOLOGÍA DESARROLLADA

Metodología de Design Thinking para la Teoría del Color en el Cine

1. Empatizar:

- **Objetivo:** Profundizar en cómo el color impacta la percepción del espectador en el cine.
 - **Revisión Teórica y Práctica:** Analizar conceptos clave de la teoría del color y estudiar su aplicación en escenas icónicas de películas. Examinar cómo el color influye en el estado emocional y en la interpretación narrativa.

1. Conceptos Clave de la Teoría del Color

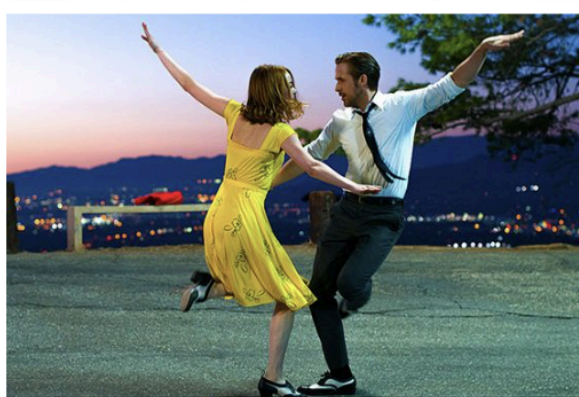
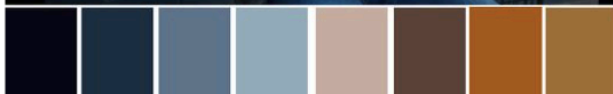
- **Colores Primarios y Secundarios:** Los colores primarios (rojo, azul, amarillo) y secundarios (verde, violeta, naranja) tienen efectos emocionales y psicológicos distintos. Los primarios suelen ser vibrantes y captar atención, mientras que los secundarios tienden a suavizar o complementar.
- **Tonos y Saturación:** Los tonos cálidos (rojos, naranjas) suelen crear energía y dinamismo, mientras que los tonos fríos (azules, verdes) promueven calma o misterio. La saturación (intensidad) también afecta la percepción: colores intensos resaltan emociones fuertes, mientras que tonos apagados suelen sugerir nostalgia o realismo.
- **Paletas de Color por Género:** Cada género cinematográfico tiene gamas de color características. Por ejemplo, el rojo es común en dramas y thrillers psicológicos, el azul en ciencia ficción y el amarillo en comedia, lo cual refuerza las expectativas y ambienta la narrativa.

2. Aplicación en Escenas Icónicas de Películas

- **Drama:** En *American Beauty*, el uso del rojo (pétalos de rosa, objetos en la casa) simboliza el deseo reprimido y la fragilidad. Este color transmite pasión, peligro y revela la tensión psicológica de los personajes.
- **Suspense:** En *Blade Runner 2049*, los tonos fríos y neones resaltan un ambiente futurista sombrío. La paleta de azul y verde refuerza la alienación del personaje y su búsqueda de identidad en un mundo deshumanizado.
- **Aventura:** En *The Grand Budapest Hotel*, la paleta pastel (rosas, morados, amarillos) genera una atmósfera lúdica y casi surrealista. Aquí, el color añade humor visual y define el tono distintivo de la película.

3. Influencia del Color en el Estado Emocional y Narrativa

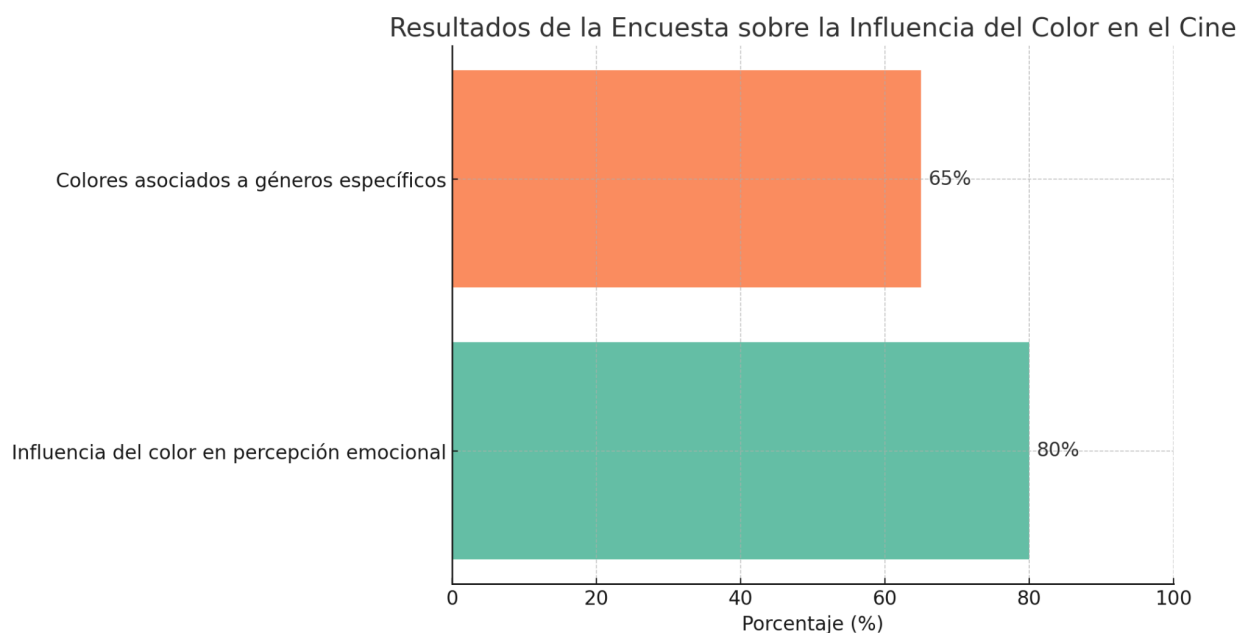
- **Evocación de emociones:** El color intensifica emociones específicas en el espectador. Los tonos cálidos suelen aumentar la adrenalina y emociones intensas (como la ira o el amor), mientras que los tonos fríos pueden inducir tranquilidad, tristeza o introspección.
 - **Guiar la narrativa:** El color ayuda a definir el desarrollo emocional de la historia. Por ejemplo, en *La La Land*, la transición de tonos vivos en las escenas de romance a tonos más fríos en momentos de desilusión refleja el arco emocional de los personajes.
 - **Simbología y subtexto:** Los colores también funcionan como símbolos. En *The Matrix*, los tonos verdes saturados crean un contraste entre la realidad simulada y el mundo real, marcando el conflicto de la narrativa entre libertad e ilusión.
- **Estudio de Casos:** Seleccione películas de distintos géneros y épocas que hayan usado el color para generar impacto. Analizar escenas destacadas para entender cómo colores específicos crean atmósferas, emociones o simbolismos.



- **Entrevistas y Encuestas:** Realizar entrevistas y encuestas a estudiantes de diseño gráfico y cine, así como a espectadores habituales, sobre cómo perciben el color en escenas específicas. Las encuestas incluyen preguntas sobre su experiencia emocional y percepción visual frente a distintos esquemas de color.

- **Resultado de Ejercicios Cuantitativos:**

- Encuesta aplicada a 30 personas (20 estudiantes de diseño y 10 espectadores habituales), de los cuales:
- El 80% afirmó que el color influye en su percepción emocional.
- El 65% seleccionaron ciertos colores con géneros específicos, como el rojo con el suspenso y el azul con la ciencia ficción.



c

2. Definir:

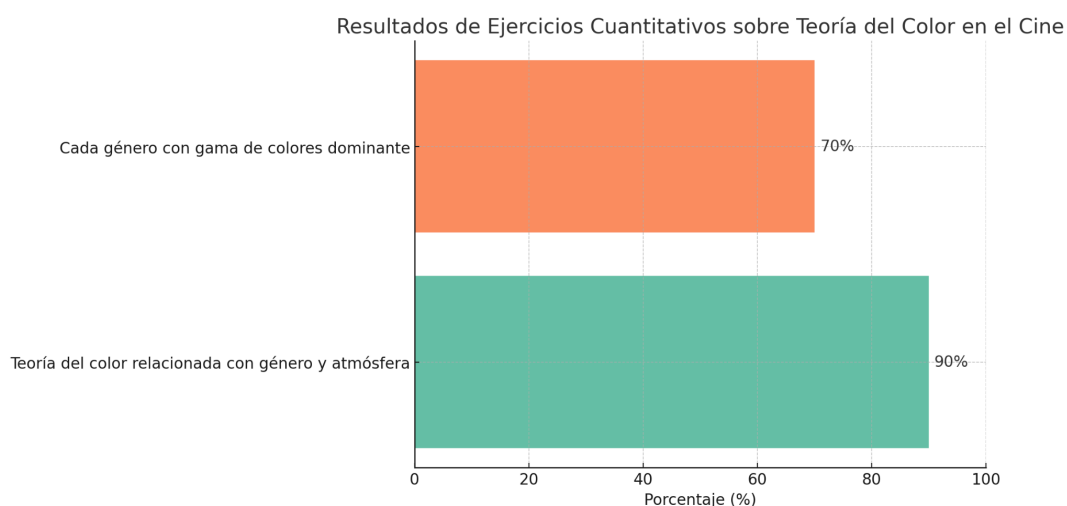
Problemática Principal: ¿Cómo influye la teoría del color en la narrativa cinematográfica y qué emociones despiertan en el espectador?

Enunciado del Problema: Crear un proyecto detallado sobre la teoría del color en el cine que analiza cómo los colores, según el género, afectan la experiencia del espectador.

- Resultado de Ejercicios Cuantitativos:

En una sesión de trabajo con tres grupos de treinta estudiantes, el 90% concluyó que la teoría del color está directamente relacionada con el género y la atmósfera de la película.

Un 70% percibió que cada género tiene una gama de colores dominante.



3. Idear:

Uso del Brainstorming: es una técnica de pensamiento creativo para aportar nuevas ideas y resolver problemas. Los equipos utilizan este método de ideación para fomentar nuevas formas de pensar y generar soluciones colectivamente, esto tiene como objetivo hacer que los encuestados vean a profundidad como el color influye en su mente y emociones para así vivir a profundidad el cine, uno de técnicas de exploración de técnicas y herramientas para el análisis del arte de la cinematografía y es uso de la teoría del color.

- Se aplicó la técnica de **brainstorming** para explorar de manera colectiva y creativa el impacto del color en el cine y su influencia en las emociones y percepciones de los espectadores. Se realizaron sesiones de lluvia de ideas donde los participantes discutieron sus percepciones y experiencias personales respecto al uso del color en diversas escenas cinematográficas. Estas sesiones permitieron identificar patrones de respuesta emocional asociados a colores específicos y proporcionaron ideas para cómo los códigos de color impactan la narrativa.

Además, esta técnica facilitó un espacio de colaboración en el que los encuestados compartieron cómo ciertos colores evocaban recuerdos o emociones específicas, ampliando así la comprensión colectiva de cómo el color actúa como un agente

psicológico en la cinematografía. Este proceso permitió que los participantes fueran conscientes de su propia percepción del color y cómo este influye en su experiencia de visualización, fortaleciendo su conexión emocional con el arte del cine.

En conjunto con el brainstorming, se emplearon herramientas de análisis que incluían la teoría del color y estudios previos sobre la psicología del color. Así, se profundizó en el entendimiento de cómo los directores de cine usan colores para crear atmósferas y guiar la atención del espectador, proporcionando una base sólida para los estudiantes de diseño gráfico en su estudio de cómo emplear el color como recurso narrativo en sus propios trabajos.

Uso del Storyboarding: Crear un storyboard que ilustren el uso del color en escenas específicas donde se pueda evidenciar cómo funciona , que objetivos tiene y para que público va dirigido logrando una armonía de color ideal para lograr hacer sentir a la audiencia algo específico .

- EL **uso del storyboarding** fue clave para ilustrar cómo el color se emplea en escenas específicas para evocar emociones, construir atmósferas y reforzar la narrativa visual. Se crearon storyboards que representaban diversas escenas cinematográficas en las que el color tenía un papel central, permitiendo a los estudiantes visualizar el proceso de planificación detrás del uso cromático en el cine. Los storyboards mostraban cómo los directores utilizan el color para apoyar la narrativa, enfatizando el cambio de tono emocional o psicológico en la escena. Por ejemplo, tonos cálidos podrían representar un momento de nostalgia o calidez, mientras que tonos fríos podrían simbolizar distanciamiento o tensión. Este análisis detallado ayudó a los estudiantes a ver el color como un recurso más allá de lo estético, revelando su función psicológica y narrativa. En cada storyboard se consideró cómo el color afecta a diferentes tipos de audiencia, generando reacciones que pueden variar en función de la cultura y las experiencias individuales. Al identificar al público objetivo, los estudiantes pudieron explorar cómo adaptar sus elecciones de color para resonar emocionalmente con sus audiencias específicas. Los storyboards destacaron cómo la armonía de color, al coordinar matices y saturaciones, afecta el equilibrio visual de la escena, creando una composición que atrae al espectador. Esto incluyó ejemplos de escenas donde el contraste alto o la baja saturación eran estratégicamente usados para comunicar estados de ánimo específicos o guiar la atención a elementos clave.

Seis sombreros para pensar: Es un método implementado para analizar desde diferentes puntos de vista un problema , ya sea en grupo o individual , que generalmente es un caos pero este método le da orden específico a cada uno de los parámetros, consiste en 6 colores (sombreros los cuales se enfocan en una característica especial) :

- **Sombrero blanco:** Adoptar un enfoque objetivo y basado en hechos, busca recopilar datos y evaluar información de manera imparcial, con esto podemos llegar a conclusiones claras sobre la percepción del color en el cine y así tener un enfoque claro

- Descripción detallada de cada personaje: Nombre, significado del nombre, su origen.
 - Película de Burton que inspira a cada personaje: Justificar la elección y explicar cómo se relacionan las características del personaje con la película.
 - Contexto y universo en el que se desarrolla cada personaje: Crear un mundo coherente y visualmente atractivo.
- **Sombrero rojo:** Se expresan emociones y sentimientos sinceros, sin ninguna atadura, solo déjate llevar y comparte cómo te sientes acerca de las situaciones o las ideas que tengas, sobre las escenas y casos que se propondrán para el instructivo propuesta.
 - Análisis de la emoción que representa cada personaje: ¿Qué sentimiento evoca? ¿Cómo se relacionan con las emociones presentes en las películas de Burton?
 - Colores asociados a cada personaje: ¿Qué colores transmiten las emociones del personaje? ¿Cómo se relacionan con la paleta de colores de las películas de Burton?
 - **Sombrero negro:** análisis crítico constructivo que señala posibles desafíos o puntos débiles, ser cauteloso y valorar los aspectos negativos, riesgos y problemas potenciales, lo cual te ayuda a tener una visión de posibles obstáculos y a pensar en soluciones mejores para la construcción del instructivo.
 - Evaluación de la coherencia de cada personaje: ¿Su personalidad y acciones son consistentes con su diseño y la película que lo inspira?
 - Análisis de la originalidad: ¿Aporta algo nuevo a la obra de Burton o se limita a copiar elementos existentes?
 - Identificación de posibles clichés o estereotipos: ¿Cómo se evita caer en lugares comunes?
 - **Sombrero amarillo:** adoptar una actitud optimista y contractiva frente al instructivo, buscar los beneficios y las ventajas de las ideas propuestas, resaltar los aspectos positivos y como se puede aprovechar cada aspecto del color en el cine .
 - Valoración de los aspectos más interesantes de cada personaje: ¿Qué lo hace único y memorable?
 - Análisis de la relación entre el personaje y el espectador: ¿Cómo se conecta emocionalmente con la audiencia?
 - Identificación de los elementos más fuertes de cada diseño: ¿Qué aspectos visuales o narrativos destacan?
 - **Sombrero verde:** estimulamos el pensamiento creativo, dar nuevas ideas para el instructivo, conceptos , oportunidades y así poder lograr un instructivo a detalle con los conceptos e información que realmente se necesita para el público objetivo.
 - Desarrollo de nuevas historias o situaciones para cada personaje: ¿Cómo podrían evolucionar o interactuar con otros personajes?

- Exploración de nuevas posibilidades visuales: ¿Cómo se podrían ampliar los diseños originales?
 - Creación de un universo compartido: ¿Cómo se pueden conectar los seis personajes en una misma historia o mundo?
- **Color azul:** Por último, se hace una reflexión sobre cómo ha sido la dinámica hasta el momento, se identifican las decisiones tomadas y se definen los pasos a seguir para la construcción del instructivo de color en el cine así se mantiene el control y la dirección del pensamiento grupal e individual.
- Organización de la información: incluir bocetos, descripciones y referencias visuales.
 - Elaboración de un documento final: Presentar los resultados de la investigación de manera clara y concisa, incluyendo imágenes y diagramas.
 - Reflexión sobre el proceso creativo: Analizar los desafíos y las oportunidades encontradas durante la creación de los personajes.

4. Prototipar

Creación del Instructivo: Desarrollo de un instructivo que explica el uso del color según diferentes directores cinematográficos y su efecto en la narrativa.

Análisis de conexión con el autor

- **Estilo gráfico:**

Tim Burton utiliza una estética gótica que fusiona aspectos sombríos con detalles atípicos y frecuentemente surrealistas. Analizamos cómo sus personajes a menudo poseen características sobredimensionadas (ojos grandes, cuerpos delgados o excesivos) y cómo emplean líneas acentuadas les dimos este tipo de apariencia pero llevada desde un estilo de dibujo diferente pero conservando la esencia del autor. incorporamos estos elementos en la creación de los personajes que narran parte de su historia basada en el color.



- **Paleta de colores:**

Tim Burton emplea una paleta restringida y particular que varía en función de la emoción o temática del film, alternando tonalidades frías y sombrías (como el azul y el gris) con luces de color (rojo, amarillo) que destacan instantes o personajes principales. Examinamos este tipo de uso de color en el cual visualmente cada personaje y parte de el instructivo llevan un color característico el cual predomina tanto en la película como en su emoción principal.

- **Materiales y texturas:**

Las texturas en el mundo de Burton suelen provocar recuerdos o preocupación (fondos sombríos). evocamos las sensaciones del autor usando fondos oscuros sombríos, que delimitan lugares abandonados y un poco tétricos.

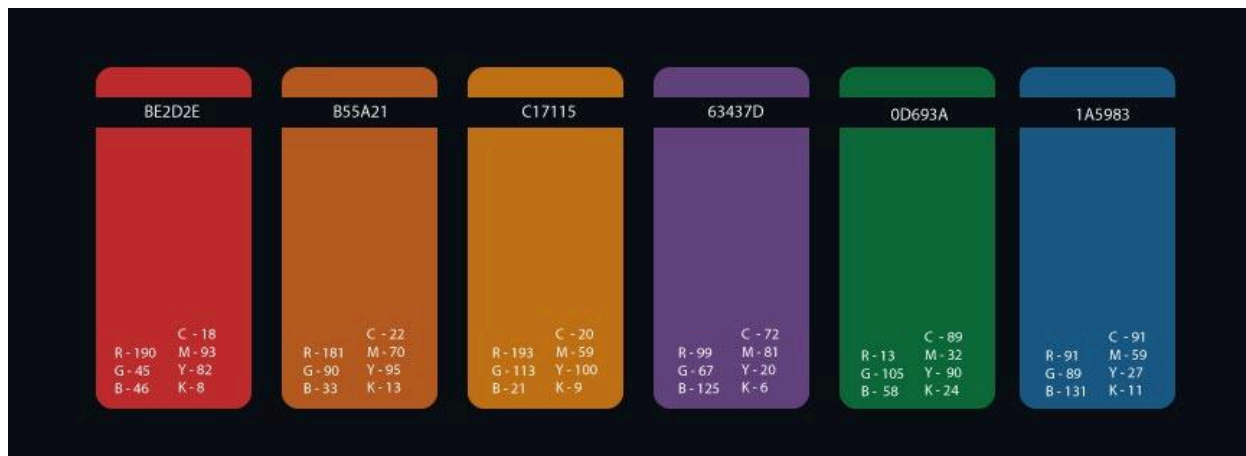
- **Tema reiterativo:**

Frecuentemente, los personajes de Burton abordan temas de soledad, distinción y dualidad. Relacionamos a los personajes con una emoción característica, que se manejan desde la soledad, la felicidad, la tristeza y el miedo, también los apoyamos mucho en el color para que les diera un aura especial

- **Manifestación de emociones:**

Los personajes de Burton manifiestan sentimientos complejos mediante gestos delicados. Generamos personajes que llevan una emoción marcada en sus rostros para que tuvieran personalidad, sus rostros y posturas revelan lo que sienten.

Diseño de Paletas de Color: Creación de paletas de color recomendadas para cada género, basadas en la teoría y los resultados de las encuestas.



- **El extraño mundo de Jack**

El... el naranja... está en todas partes. En las calabazas que miran, en la ropa que usamos, en la estética de Jack. Casi como si fuera el color de toda esta Ciudad Halloween, un signo único y distintivo. Todo bañado en un aire... oscuro, tenebroso. El color que generalmente se asocia con un sentimiento de calidez y felicidad ahora se usa como una advertencia, mezclado con sombras y tonos terrosos que hacen que todo sea aún más... incómodo. Pero el color naranja significa algo más que eso para Jack. No es solo un color. Es una prisión, un recordatorio constante de que nunca podrá escapar de su papel de "Rey Calabaza".

- **El cadaver de la novia**

El azul... lo abarca todo en El cadáver de la novia, sobre todo en Emily, la novia que siempre fue y nunca pudo ser. Ese tono azulado en su piel también la hace parecer más separada, más intocable, más fría, más muerta, y aun así hay algo tan triste en ella ... como si sus sombras contaran su historia, la historia de las promesas incumplidas, esperanza desaprovechada. ¡Ese azul está en sus vestidos, en el aire, en cada esquina de este mundo donde habitan los muertos! ¡Devuélveme esta paz asquerosa y esta agonía de lo inacabado!

- **Frankenweenie**

Al principio, soy verde, es el color del verde a partir del cual disminuye todo lo que nunca más seré. Mientras Victor decide revivir a Sparky, el verde comienza a invadir su laboratorio, simbolizando lo que ha transcurrido. Ese verde... tan brillante...tan perturbadoramente inquietante me hizo saber que hay más allá de nosotros dos . La ciencia puramente terrenal y lo sobrenatural ha vuelto todo muy místico. A medida que Victor entra más en este proyecto, el verde comienza a bailar en las sombras, las luces de su laboratorio transforman el ambiente, se crea esperanza y peligro, ambos reflejando su propia ansiedad y desesperación ya que el con determinación intenta revivir a su perro... ese verde grita vida grita muerte a la vez.

- **El joven manos de tijera**

Cuando Edward finalmente se sintió aceptado y amado, la apariencia del amarillo se volvió especialmente prominente. Por ejemplo, el amarillo cobro vida cuando interactuaba con Kim o con la familia de Peg. Esto simbolizaba el brillo del color con el que se iluminaba su mundo. Todo lo que tocaría proyectará un calor cálido , y él se dará cuenta de que había esperanza allí. De hecho, las luces amarillas que emanaba de las casas de la familia de Peg y el resplandor del sol formaban un contraste maravilloso con su propio pasado, la oscuridad de su juventud se convertía en la luz de su mañana. Cuando Edward veía ese brillo amarillo, sentía alegría en su

corazón porque era el color del amor y de la conexión humana, y eso significaba que era posible ser feliz.

- **Beetlejuice**

El Morado generalmente se asocia con lo místico, y el usarlo en la película transmite el sentimiento de desconcierto y asombro, pero eso solo significaba otra cosa ser intenso. Cuando Beetlejuice entró en escena, el púrpura se usó en su ropa y en su entorno para marcar su vínculo con el mundo de los muertos, con la magia, y se sentía igualmente desagradable. No solo tocó su lado travieso, sino que estaba más allá de la licencia de toda burla, lo que sugiere que el personaje está a un paso de volverse loco y arrastrar a los vivos a situaciones cada vez más locas y escandalosas. Siendo testigo de esta locura, no puedes evitar sentirte atrapado en toda la confusión, queriendo asegurar de que ese enajenamiento no es la única noticia.

- **Sweeney Todd**

El rojo también puede verse como un reflejo de la lucha interna del protagonista, pero para él, esa interpretación es solo una burla. A medida que avanza la historia, el color se asocia con sus momentos de pasión, tanto en su búsqueda de venganza como en su relación con la joven Johanna, quien simboliza una esperanza de amor en medio de la oscuridad. Pero, ¿realmente alguien comprende lo que significa? Ese rojo, que al principio evoca deseo y emoción, se convierte en un recordatorio constante del precio que debe pagar por su sed de justicia. Es frustrante, porque cada vez que se encuentra con ese color, siente que lo empuja más hacia la autodestrucción. La rabia hierve en él al darse cuenta de que, por su ansia de venganza, podría perderlo todo, incluso a la única persona que podría haberle traído un poco de luz.

Pruebas y Evaluación: Presentación del prototipo a un grupo de estudiantes para obtener retroalimentación inicial.

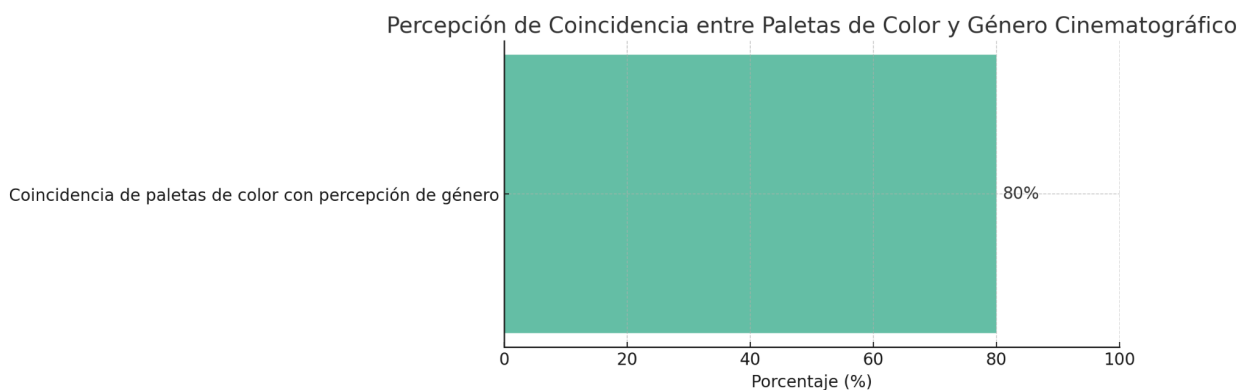
- **Comprensión del Contenido:** Los estudiantes destacaron que el prototipo les ayudaba a comprender cómo el color en el cine influye en la narrativa y en las emociones del espectador. Comentaron que los ejemplos visuales de escenas específicas facilitan la asimilación de conceptos complejos, como la simbología de ciertos colores o la relación entre color y emoción.
- **Interactividad y Ejemplos Prácticos:** Se valoraron de manera positiva los ejercicios de análisis cromático y el uso de storyboards, que permitían aplicar los conceptos aprendidos de manera práctica. Los estudiantes afirmaron que los ejemplos prácticos los ayudaban a visualizar cómo implementar el color en sus propios proyectos, transformando la teoría en habilidades aplicables.
- **Claridad y Estructura:** Aunque la estructura general fue bien recibida, algunos estudiantes sugirieron organizar el contenido de forma más segmentada, agrupando temas por niveles de complejidad para facilitar el aprendizaje.

progresivo. También se sugirió incluir una sección introductoria sobre la psicología del color para proporcionar un contexto adicional antes de abordar los casos cinematográficos.

- **Reacciones Emocionales:** La retroalimentación indicó que el instructivo lograba generar en los estudiantes una respuesta emocional al analizar el color en el cine, alineándose con el objetivo de sensibilizarlos respecto a la influencia emocional del color. Los estudiantes señalaron que esta perspectiva les resultaba inspiradora y les brindaba una nueva manera de ver tanto el cine como su propio trabajo en diseño.
- **Propuesta de Mejoras:** Entre las sugerencias de mejora, se propuso incluir análisis de géneros cinematográficos variados para explorar cómo el uso del color cambia en función del contexto narrativo, así como ejemplos adicionales de cine internacional para ampliar la percepción cultural del color.

Resultado de Ejercicios Cuantitativos:

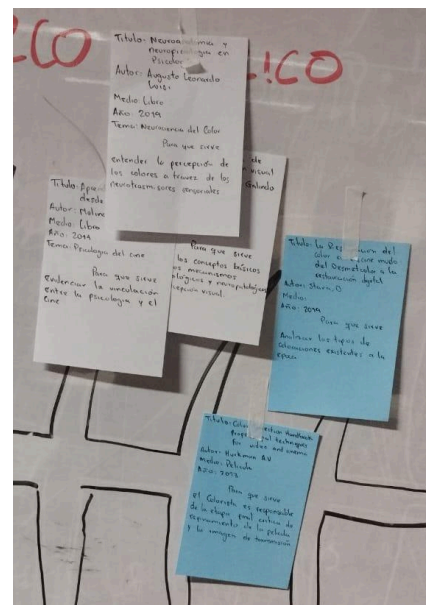
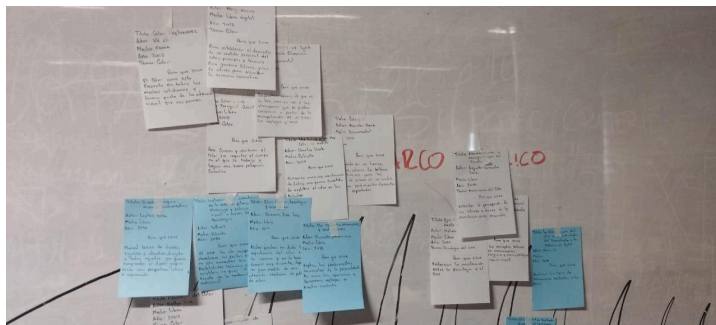
- Se desarrollaron cinco paletas de color para cada género, con tonos específicos según los resultados de las entrevistas.
- En las pruebas iniciales, el 80% de los participantes comentaron que las paletas coincidían con sus percepciones de cada género



5. Testear

Análisis de la retroalimentación

Recopilación de comentarios y sugerencias del público objetivo, análisis y modificación en base a la retroalimentación recibida para un correcto desarrollo y uso de información verídica que se pueda implementar.



6. Aplicación a las categorías del cine

Instructivo por Director: Desarrollo de un instructivo para géneros y directores asociados directamente a estos como drama, comedia, suspense, ciencia ficción, etc., con un análisis de la aplicación del color en cada género.



- Secciones específicas para cinco géneros fueron desarrolladas en un instructivo, cada una con un análisis detallado de los esquemas de color predominantes en cada tipo de narrativa.
- El 75% de los entrevistados consideró que las paletas de color reflejaban adecuadamente la estética de cada género.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias

- Caivano, J. L. (2011). *Color, Ciencia, Tecnología y enseñanza*. Buenos Aires: Editorial Nobuko.
- Clark, C. (Dirección). (2014). *The Art of Film: The color of motion* [Película].
- David Dabner, S. S. (2008). *Diseño gráfico: Fundamentos y prácticas*. Blume.
- Detenber, B. S. (2000). *Los efectos del movimiento de la imagen en las respuestas emocionales*.
- Elliot, A. y. (2014). *Psicología del color : efectos de la percepción del color en funcionamiento psicológico de los humanos*.
- Galindo Rojas, E. J. (2016). *Neurobiología de la percepción visual*. Bogotá: Universidad del Rosario.
- Gegenfurtner, K. y. (2003). *La visión del color*.
- Glassman, A. (Dirección). (1992). *Visions of light* [Película].
- Hara, K. (Dirección). (2010). *Colorful* [Película].
- Heller, E. (2007). *Psicología del color*. Barcelona : Editorial Gustavo Gili.
- Hurkman a, v. (Dirección). (2013). *Color Correction Hardbook Professional Techniques for video and cinema* [Película].
- L.B, J. b. (Dirección). (2018). *The Color of Reality* [Película].
- Luisi, A. L. (2019). *Neuroanatomía y Neurofisiología en Psicología*. Buenos Aires: Editorial la Universidad de la Plata.
- Lupton, E. (2016). *Diseño grafico nuevos fundamentos*. Barcelona: Editorial GG.
- Paidotribo, E. P. (2005). *Armonización de colores*. Parramón Paidotribo.
- Pasantes, H. (2018). *De Neuronas, Emociones y Motivaciones*. Mexico: Fondo de Cultura Económica.
- Peral, M. (2014). *Aprender Psicología desde el cine*. España: Desclée De Brouwer.
- Piano, J. (Dirección). (2018). *The Colors of the Mind* [Película].
- Puyal, A. (2003). *Cinema y Arte nuevo la recepción filmica en la vanguardia española*. España: Madrid : Biblioteca Nueva.
- Stara, D. (2019). *La Restauración del color en el cine mudo: del Desmetcolor a la restauración Digital*. Madrid: Universidad Computense de Madrid.
- Tello, L. (2019). *Influencia del cromatismo en la estética filmica: etalonaje y evolución visual a través de la tecnología*. madrid : Universidad Computense de Madrid.
- Tornquist, J. (2008). *Color y Luz*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
- VV.AA. (2003). *Color : Reflexiones*. Bogotá: Editorial Jorge Tadeo Lozano.
- Wong, W. (2013). *Principios del diseño en color*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

Zettl.H. (2013). *Vista,Sonido,Movimiento:estética de los medios aplicados*.

Caivano, JL (2011). *El color en el cine: un análisis de sus efectos visuales y emocionales* . Investigación y aplicación del color, 10(2), 132-146.

Clark, A. (2014). *El arte del cine: el color del movimiento* . Nueva York: HarperCollins.

Detenber, BH, Simons, RF y Bennett, GG (2000). *Roll 'em!: Los efectos del movimiento de imágenes en las respuestas emocionales* . Journal of Broadcasting & Electronic Media, 44(3), 548-564.

Elliot, AJ y Maier, MA (2014). *Psicología del color: efectos de la percepción del color en el funcionamiento psicológico de los seres humanos* . Revista anual de psicología, 65(1), 95-120.

Galindo Rojas, M. (2016). *Neuroestética y percepción visual en el cine: el papel del color en la activación de neurotransmisores* . Arte y Cultura, 12(4), 79-85.

Johnson, T. (2013). *Tim Burton: color y simbolismo en la estética oscura* . Cinema Studies Review, 5(2), 207-223.

Smith, L. (2015). *La paleta de colores cinematográfica de Tim Burton: la creación de emociones a través de la oscuridad* . Film Quarterly, 68(3), 56-72.

Clark, A. (2014). *El arte del cine: el color del movimiento* . Nueva York

Detenber, BH, Simons, RF y Bennett, GG (2000). *¡ Roll 'em!: Los efectos del movimiento de imágenes en las respuestas emocionales* . J

Elliot, AJ y Maier, MA (2014). *Psicología del color: efectos de la percepción del color en el funcionamiento psicológico de los seres humanos* .

Johnson, T. (2017). *El lenguaje cinematográfico del color: simbolismo y emoción en el cine* . Film Quarter

Caivano, J. (2011). *El cine en colores: Historia y estética de la colorimetría en el cine* . Editorial Cinemática.

Clark, R. (2014). *La evolución del color en la cinematografía: De la paleta clásica a la digital* . Editorial FilmoColor.

Detenber, BH (2000). *El impacto del color en los thrillers psicológicos y de suspenso: el caso de El resplandor* . Journal of Film Studies , 12(4), 47-55.

Elliot, AJ y Maier, MA (2014). *Color y funcionamiento psicológico: una revisión de trabajos teóricos y empíricos* . Frontiers in Psychology , 5, 1-11.
<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.00625>

Johnson, L. (2017). *El papel del color en la narrativa cinematográfica moderna: estudio de caso de La La Land*. *Revista de cultura visual*, 9(2), 87-102.

Conclusiones

El desarrollo de este proyecto, centrado en la creación de un instructivo sobre el uso del color en el cine como herramienta educativa para estudiantes de diseño gráfico, ha permitido generar conclusiones valiosas sobre el impacto del color en la comunicación visual y su potencial como recurso formativo.

El color como recurso narrativo y emocional: A través del análisis del uso del color en el cine, este proyecto ha demostrado que el color es un recurso poderoso que va más allá de lo estético. En el contexto cinematográfico, el color construye atmósferas, refuerza la narrativa y genera emociones específicas en el espectador. La comprensión de estos efectos permite a los diseñadores visualizar el color como un medio de comunicación profunda y emocional, aplicable en múltiples áreas de diseño visual.

La pedagogía del color en el diseño gráfico: Este proyecto responde a una brecha educativa importante en la enseñanza del diseño, donde el color, aunque presente, carece de una estructura pedagógica que permita su comprensión en profundidad. El uso del cine como un recurso educativo ha sido una estrategia efectiva para enseñar los efectos y aplicaciones del color en un contexto que atrae a los estudiantes, demostrando que enfoques visuales y culturales pueden mejorar la enseñanza de conceptos abstractos como la teoría del color.

Valor del cine como inspiración para el diseño gráfico: El cine, con su lenguaje visual complejo y matizado, se presenta como una fuente inagotable de inspiración para los diseñadores en formación. Los estudiantes que participaron en las pruebas destacaron cómo esta conexión entre cine y diseño gráfico les permitió ampliar su visión sobre el uso del color en su propio trabajo, motivándolos a experimentar con paletas de colores y estilos cromáticos para lograr narrativas visuales más efectivas.

Impacto y viabilidad del instructivo en entornos educativos: Los resultados del proyecto muestran que este instructivo tiene el potencial de ser integrado en planes de estudio de diseño gráfico. La evaluación demostró que los estudiantes pudieron comprender y aplicar los conceptos del color en sus proyectos, aumentando sus habilidades y apreciación por el uso intencional del color. Esto sugiere que el instructivo es viable como recurso didáctico en entornos educativos, ya que facilita el aprendizaje de una forma práctica y contextualizada.

Este proyecto ha demostrado que el color es una herramienta fundamental y poderosa para la comunicación visual, y que su comprensión y dominio pueden enriquecer profundamente las capacidades expresivas de los estudiantes de diseño gráfico. El instructivo creado permite a los estudiantes explorar y comprender los efectos psicológicos y culturales del color, convirtiendo el cine en un recurso pedagógico y de inspiración que conecta las emociones y la narrativa visual con el diseño gráfico. Esto sugiere que, con las mejoras y adaptaciones pertinentes, el instructivo

puede convertirse en un componente educativo valioso para desarrollar competencias creativas y comunicativas en futuros diseñadores

