

El poder del color en el cine y la mente

The power of color in cinema and the mind

Ariadna Monserrat Hernández-Medina¹
Instituto Tecnológico superior de Escárcega
ariadnasp1833@gmail.com

Julieta Hernández-Ramírez²
Instituto Tecnológico superior de Escárcega
julieta.hr@escarcega.tecnm.mx

Edwin Zael Hernández-Ramírez³
Instituto Tecnológico superior de Escárcega
hernandezramirez578@gmail.com

Aiko Daili Juárez-Pérez⁴
Instituto Tecnológico superior de Escárcega
aikojuarez556@gmail.com

doi.org/10.33386/593dp.2025.4.3295

V10-N4 (may-jun) 2025, pp 186-200 | Recibido: 29 de mayo del 2025 - Aceptado: 23 de junio del 2025 (2 ronda rev.)

1 ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9741-2308>. Estudiante de la ingeniería en animación digital del Instituto Tecnológico superior de Escárcega.

2 ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6072-480X>. Doctora en Ciencias de la Gestión Estratégica. Maestra en Innovación Administrativa. Licenciada en Administración y Finanzas.

3 ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-9842-0050>. Estudiante de la ingeniería en animación digital del Instituto Tecnológico superior de Escárcega.

4 ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-4933-7301>. Estudiante de la ingeniería en animación digital del Instituto Tecnológico superior de Escárcega.

Cómo citar este artículo en norma APA:

Hernández-Medina, A., Hernández-Ramírez, J., Hernández-Ramírez, E., & Juárez-Pérez, A., (2025). El poder del color en el cine y la mente. 593 Digital Publisher CEIT, 10(4), 186-200, <https://doi.org/10.33386/593dp.2025.4.3295>

Descargar para Mendeley y Zotero

RESUMEN

El presente artículo es un estudio que explora de manera ordenada el papel del color como agente emocional, narrativa y cultural. A partir de una revisión basada en el método PRISMA, este estudio analiza diversos artículos, de los cuales consideraron 30 estudios como los más relevantes, que abordan la interrelación entre el color, la psicología, la cultura y el cine. Los hallazgos se organizaron en tres ejes principales: la psicología del color (40%), color en el cine (33.33%) y la relación entre la cultura y el color (26.67%). Los estudios evidencian que los colores provocan respuestas fisiológicas y emocionales específicas, sirven como recurso en la construcción visual de historias y adquieren significados distintos según el contexto sociocultural. Además, se identificaron siete enfoques metodológicos: análisis filmico, semiótico, psicológico, teoría del color, perspectiva cultural, estudios de casos y comparación entre géneros. Los resultados nos revelan que la necesidad del color como una herramienta multidisciplinaria es muy esencial para no solo guiar la experiencia emocional del espectador, sino que a través de ella se puede experimentar mejores sensaciones y potenciar la inmersión emocional.

Palabras Clave: psicología del color; cine; color y cultura; color en el cine; análisis.

ABSTRACT

The present article is a study that systematically explores the role of color as an emotional, narrative, and cultural agent. Based on a review conducted using the PRISMA method, this study analyzes various articles, selecting 30 as the most relevant for addressing the interrelationship between color, psychology, culture, and cinema. The findings were organized into three main areas: color psychology (40%), color in film (33.33%), and the relationship between culture and color (26.67%). The studies demonstrate that colors provoke specific physiological and emotional responses, serve as a resource in the visual construction of narratives, and acquire different meanings depending on the sociocultural context. Additionally, seven methodological approaches were identified: film analysis, semiotic analysis, psychological analysis, color theory, cultural perspective, case studies, and genre comparison. The results reveal that using color as a multidisciplinary tool is essential not only to guide the viewer's emotional experience but also to enhance emotional engagement and sensory investment.

Key words: color psychology; cinema; color and culture; color in film; analysis.

Introducción

Las interpretaciones del color y su impacto emocional son un fenómeno complejo que ha sido objeto de estudio por parte de diversas disciplinas a lo largo de la historia, este conocimiento que se iban adaptando e interpretando, dependiendo las comunidades y los contextos socioculturales. Borrero (2024) argumenta que “las teorías del color actuales deben de ser nuevamente repensadas, dado que tienden a tener una influencia diferente dependiendo el punto de vista”. Igualmente, Eguiarte (2021) resalta cómo el “uso intencional del color en el cine, como sucede en *Vértigo* de Hitchcock, facilita la representación de emociones y estados psicológicos complejos”, fortaleciendo su función como herramienta de expresión.

Desde otra perspectiva, Cakmak, Shaik & Agarwal (2024) exploran las teorías del color y demuestran cómo “la combinación de colores primarios permite reproducir cualquier tonalidad”. Este hallazgo marca la relación entre la percepción visual y las respuestas emocionales. Por otro lado, estudios recientes como el de Liao et al. (2022) evidencian que “el color no solo influye en el estado emocional, sino que también incide en la interpretación de las expresiones faciales”, lo que resalta su impacto en la percepción social. Apoyando ese concepto Haller (2021) explora cómo “el color tiene un impacto significativo en nuestras emociones, decisiones y conductas”.

En la industria cinematográfica, el color se convierte en una herramienta narrativa clave. Laime & Rodríguez (2023) explica que, “desde una perspectiva semiótica (estudio de los signos y su significado), los colores se utilizan intencionadamente para generar efectos simbólicos y emocionales, fortaleciendo así la conexión emocional del espectador”. En ese contexto Pastoureau (2020) menciona que “los matices y tonalidades que nos rodean cuentan historias profundas sobre nuestra identidad y origen”.

La capacidad del color para alterar nuestra percepción se manifiesta especialmente en el cine, donde no solo refuerza las emociones, sino que define la atmósfera de cada escena. Rabbaa (2024) “profundiza en la relación entre el color y las emociones humanas, señalando que su uso en la construcción de narrativas intensifica la implicación emocional del público”. Autores tales como Li (2025) y Flückiger (2020) examinan cómo “las elecciones cromáticas a través de las tonalidades, la saturación y el contraste; contribuyen a la construcción del significado cinematográfico”.

De manera complementaria, Ammer (2020) enfatiza “el papel de la iluminación en la creación de atmósferas y en la generación de tensión en una escena”. Kim & Choi (2021) subrayan que “el color, más allá de apoyar la narrativa, puede transformar completamente la percepción de una escena”, convirtiéndose en un recurso esencial para contar historias y transmitir emociones.

Respecto a sus usos y aplicaciones, los esquemas de color son fundamentales para crear armonía visual y evocar sensaciones específicas. Acosta (2021) detalla que “el color no solo posee un significado estético o simbólico, sino también un componente técnico que involucra cámaras, películas, iluminación y otros procesos”. Afirma que las aplicaciones han progresado en las películas en blanco y negro debido a decisiones creativas y técnicas.

Además, Gelabert (2020) plantea una guía para entenderlo mejor, donde no solo “promueve la captura de imágenes, también propone la creación de fotografías con el color como protagonista, entendiendo su impacto emocional y comunicativo”. Barranco (2024) habla de que “una correcta utilización de colores puede generar vínculos emocionales, empleando imágenes panorámicas y diversas técnicas artísticas para otorgar personalidad y ambiente”.

No obstante, es importante señalar que la interpretación del color varía según el contexto cultural. Un mismo esquema cromático puede reforzar un mensaje en un país y transmitir algo

completamente distinto en otro. Este factor es crucial en el cine, donde los directores deben considerar cómo la audiencia los percibirá en función de su entorno sociocultural.

Mohammadi (2024) señala que, “en regiones de Asia central y Medio Oriente, como Afganistán, el uso del color está limitado debido al desconocimiento técnico. No obstante, cineastas como Asghar Farhadi hacen el intento de utilizar el color de manera significativa”. En contraste, en el cine de la India se emplean los colores de forma más vibrante y exagerada, reflejando su cultura y tradiciones.

Asimismo, Swarnakar (2023) aunque “habla de una lenta transición del blanco y negro al cine en color, igualmente se subraya la necesidad de comprender las distintas interpretaciones del color según el contexto”, para lograr una narrativa universal. Mientras que Nancharaiah, Sakthivel, Arun Kumar, Kalpana, Venu & Anbu (2023) destacan que “la apreciación estética del color es subjetiva y varía entre individuos”.

Por otro lado, Gürkan & Gezmen (2024) se exploran “los efectos de la digitalización en el cine y la sociedad. Su estudio examina cómo estas películas reflejan los cambios tecnológicos, las interacciones humanas y los valores culturales de su época”. Asimismo, García Ruiz (2021) aborda “la influencia de la cultura surcoreana, promovida por las redes sociales, en la música, el cine y la moda, destacando su influencia significativa en la Generación Z y su avance hacia Latinoamérica”; lo que evidencia que incluso una cultura puede tener un impacto en otras.

Este artículo plantea contribuir a una mayor comprensión de cómo los colores influyen en la percepción e interpretación del espectador, agregando como la cultura influye en el significado simbólico dado a los mismos y estos llegan a ser aplicados en el cine con el propósito de ayudar a narrar mejor la historia y embellecer la escena. Esto lleva a cuestionarnos al comienzo sobre de qué forma los cineastas emplean de manera deliberada el color para

provocar reacciones emocionales y utilizan el color para comunicar sus propias historias.

Metodología

El método implementado para la realización de este estudio fue propuesto por Alcoba Meriles (2024) conocida como metodología PRISMA (*Preferred reporting Items for Systematic reviews and Meta-analysis*), dentro de un enfoque cualitativo lleva a cabo la revisión sistemática, que hace una lectura exhaustiva y bien documentada de cada artículo usado para este trabajo. La elección de PRISMA se justifica por su habilidad de estructurar y de hacer transparente la revisión, garantizando la rigurosidad y la replicabilidad del estudio. Se podría añadir, aunque no es el propósito de este trabajo, una posible justificación acerca de la elección de PRISMA dentro de su aplicabilidad en estudios interdisciplinarios que entrelazan arte, psicología y cultura como es el caso de este estudio.

Estrategia de búsqueda

La recolección de información se llevó a cabo mediante una búsqueda en bases de datos académicas, bibliotecas digitales y plataformas como CORE, GOOGLE SCHOLAR, PUBMED, SEMANTIC SCHOLAR Y ZENODO. Se generaron categorías clave al hilo del color, la psicología, las culturas, el cine y las emociones para clasificar los resultados en función de los objetivos de la investigación.

Instrumentos de investigación.

Para la recolección, organización y análisis de la información en esta investigación, se emplearon los siguientes instrumentos metodológicos: Fichas bibliográficas que registran datos esenciales de fuentes primarias y secundarias (libros, artículos, documentos) conforme a las normas de citación (APA, MLA, etc.) al igual que las fichas hemerográficas especializadas en fuentes periódicas (revistas médicas), incluyendo detalles como título, autor, ISSN y fecha, de igual forma se utilizaron fichas de trabajo: Como la reinterpretación de

ideas con palabras propias, citas textuales para la transcripción exacta con indicación de página como también los comentario que análisis crítico o reflexiones personales sobre el contenido, estos nos permiten un registro sistemático y facilitan la trazabilidad de las fuentes.

Aunque utilizamos el Método PRISMA para seleccionar y evaluar fuentes secundarias y terciarias, evitando duplicaciones y sesgos siguiendo las fases que son las siguientes:

Identificación de fuentes potenciales.

Cribado (screening) según criterios de inclusión/exclusión.

Evaluación de calidad y extracción de datos relevantes.

Lo cual nos garantiza transparencia y reproducibilidad en la revisión documental.

Aunque no se generaron datos primarios y la combinación de fichas; PRISMA aseguró rigurosidad en el manejo de fuentes secundarias/ terciarias, evitando plagio y favoreciendo una síntesis coherente.

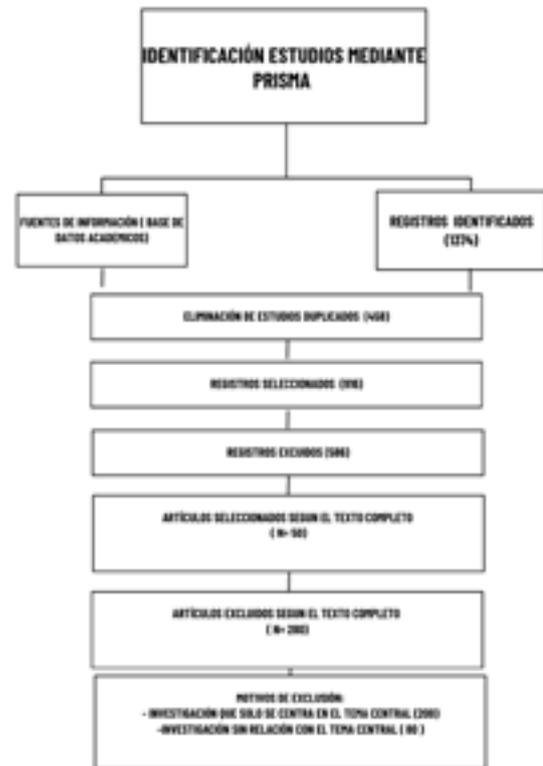
Fases de la Estrategia de búsqueda

Primera fase:

Se reunieron 1374 artículos que estudian los aspectos generales en la relación entre el color, la psicología, las emociones, las culturas y el cine. Se pueden encontrar estudios que reflexionan sobre el uso del color en los tipos de cine, en su carga emocional o en su comprensión intercultural.

Segunda fase: Se seleccionaron 50 estudios con un enfoque más centrado que atiende a aspectos concretos como la simbología del color en las culturas, su representación en el cine o su efecto en el espectador.

Figura 1.
Diagrama de PRISMA

En la siguiente tabla se desarrolla de manera más explícita el proceso de inclusión y exclusión en base al método PRISMA, que permite una selección rigurosa y estructurada de fuentes para análisis e investigación.

Tabla 1.
Criterios de Inclusión y Exclusión

Categorías	Detalles
Criterio de inclusión:	
Temporalidad	Artículos publicados entre 2020-2025 (actualidad científica).
Tipo de fuente	<ul style="list-style-type: none"> • Libros académicos. • Artículos sobre psicología, cultura y cine. • Prioridad: Disertaciones doctorales evaluadas por especialistas.
Enfoque temático	Estudios que analicen: <ul style="list-style-type: none"> - El color en el cine y su impacto intercultural. - Relación entre color, psicología, emociones y culturas.
Criterio de exclusión:	
Enfoque no vinculante	Artículos que abordan el color solo desde técnicas de edición (sin conexión con cultura/psicología).
Irrelevancia temática	Estudios sin relación con los ejes centrales definidos.
Alcance limitado	Investigaciones con enfoque geográfico/cultural demasiado específico (sin aplicabilidad general).
Proceso de filtración:	
Total inicial	1,374 estudios identificados (Incluyendo los correlacionados)
Primera fase	458 estudios descartados: Usados para fundamentar la introducción del proyecto
Segunda fase	

Procedimiento de análisis de datos:

Los estudios seleccionados se organizaron en función de la siguiente taxonomía temática: el color como un narrador, profundizó sobre el uso del color en la trasmisión de emociones y estados de ánimos, el simbolismo cultural, abordó el significado del color relacionado al uso del color del cine y la experiencia del color abordó la experiencia del color en términos de la recepción del espectador.

El procesamiento de la información recopilada, realizada con la ayuda de un enfoque cronológico y temático, se lleva a cabo para demostrar los cambios y las asimetrías en los vínculos entre el color, las emociones y las culturas en el cine. La metodología de trabajo elegida posibilita realizar un análisis profundo de la interconexión entre el color y las emociones en el cine, describir detalladamente las formas

en que se vinculan y permiten redescubrir otras culturas, lo que convierte a la película en un crisol de los encuentros interculturales

Resultados

Una vez seleccionados y analizados los 30 artículos que cumplieron con los criterios de inclusión, se organizaron los hallazgos en torno a tres ejes temáticos principales, los cuales dan estructura al desarrollo del presente artículo.

El primero es la psicología del color, abordada en el 40% de los estudios, demuestra que ciertos tonos generan respuestas emocionales específicas en los espectadores. Por ejemplo, el rojo intensifica la percepción de peligro o pasión, mientras el azul induce calma o melancolía. Estas reacciones están respaldadas por metodologías experimentales que miden cambios fisiológicos, como la frecuencia cardíaca o la actividad cerebral, lo que valida su uso estratégico en la producción cinematográfica. Un director podría emplear tonos cálidos en escenas de conflicto para aumentar la tensión, o fríos en secuencias introspectivas para guiar la identificación emocional del público. Esta base psicológica se complementa con el segundo eje, que examina el color como herramienta narrativa en el cine, presente en el 33.33% de los estudios. Aquí, el color trasciende su función decorativa para convertirse en un elemento estructural. Por ejemplo, en películas con narrativas no lineales, las paletas contrastantes ayudan a diferenciar líneas temporales o estados emocionales de personajes. Sin embargo, la escasa exploración de su interacción con otros componentes visuales, como la iluminación o el encuadre, sugiere una limitación en los modelos actuales, que suelen analizar el color de forma aislada. Finalmente, el tercer eje la dimensión cultural amplía esta perspectiva, aunque menos representada (26.67%), revelando que el simbolismo del color, depende de contextos socioculturales, lo que enriquece su análisis en producciones cinematográficas globalizadas. Los estudios revisados evidencian que los colores no tienen un valor simbólico universal, sino que adquieren sentidos distintos según la región, la tradición o la ideología dominante.

La clasificación de los 30 artículos en estos tres ejes temáticos: psicología del color (40%), color en el cine (33.33%) y cultura y color (26.67%), no solo organiza el conocimiento existente, sino que también revela jerarquías en la investigación. El predominio de la psicología del color sugiere un interés en fundamentar científicamente su impacto, mientras que la menor proporción de estudios culturales podría reflejar un sesgo hacia aproximaciones universales, dejando de lado variaciones regionales. Para futuras investigaciones, sería valioso explorar cómo estos ejes interactúan: por ejemplo, cómo las respuestas emocionales se modifican por contextos culturales en películas transnacionales. Esto permitiría una comprensión más holística (general o total) del color como fenómeno dinámico y contextual. A continuación, se presenta una tabla que resume la distribución porcentual de los artículos según el eje al que corresponden.

Tabla 2

Distribución porcentual de los artículos según el eje al que corresponden.

Eje temático	%
Psicología del color	40%
Color en el cine	33.33%
Cultura y color	26.67%

La revisión de los 30 artículos seleccionados identificó siete métodos principales para estudiar el color en el cine, cada uno enfocado en dimensiones específicas de su impacto visual, emocional, narrativo y cultural. Esta diversidad metodológica refleja la complejidad del fenómeno cromático en el cine, que demanda aproximaciones interdisciplinarias para su comprensión integral. A continuación, se analiza cómo estos métodos se complementan, sus contribuciones al campo y áreas de oportunidad.

Los siete enfoques identificados: psicológico (21.92%), teoría del color aplicada (20.55%), semiótico (8.22%), análisis filmico (15.07%), estudios de caso (17.81%), comparación entre géneros (2.74%)

y perspectiva cultural (13.70%) operan en capas complementarias.

El enfoque psicológico (emociones) y la teoría del color aplicada (paletas y contraste) ofrecen bases científicas y técnicas para diseñar experiencias visuales efectivas, como el uso de tonos cálidos para intensificar conflictos. El análisis filmico (desglose técnico de planos e iluminación) se enriquece con la semiótica (interpretación simbólica), permitiendo vincular decisiones visuales con significados narrativos. Y la perspectiva cultural contextualiza estos hallazgos, en la India el cine explota paletas vibrantes como rojos intensos, dorados relucientes, verdes esmeraldas para celebrar festividades, emociones o simbolismos espirituales, en Afganistán, factores sociopolíticos y tradiciones conservadoras han llevado a una estética más sobria, lo que desafía la universalidad de las teorías psicológicas. Sin embargo, la escasa representación de métodos como la comparación entre géneros (2.74%) y el análisis semiótico (8.22%) sugiere sesgos en la investigación actual. Mientras el primero limita la comprensión de géneros como el terror o el romance que codifican cromatismos distintivos, el segundo deja vacíos en la interpretación de símbolos culturales complejos. A continuación, presentamos la Tabla 3 que resume estos siete enfoques, mostrando qué aspectos del color estudian y con qué frecuencia aparecen en la investigación revisada. Esta organización nos permite ver de manera clara las distintas formas en que el cine utiliza el color para narrar, transmitir emociones y crear experiencias visuales únicas.

Tabla 3
Enfoques de estudios descubiertos en la investigación

Método	Enfoque principal	%
Enfoque psicológico	Relación entre color y emociones	21.92%
Teoría del color aplicada	Uso de paletas cromáticas, saturación, contraste, armonía, etc	20.55%
Análisis semiótico	Interpretación simbólica del color en escenas	8.22%
Análisis fílmico	Estudio de escenas, planos, iluminación, color y narrativa visual	15.07%
Estudios de caso fílmicos	Análisis de películas específicas y su uso del color	17.81%
Comparación entre géneros cinematográficos	Observación del uso del color en diferentes géneros	2.74%
Perspectiva cultural	Interpretación simbólica del color y en el cine en distintos contextos socioculturales	13.70%

A continuación, la Tabla 4, presenta un resumen organizado de los 30 artículos analizados sobre el uso del color en el cine. Se agruparon las investigaciones según los diferentes enfoques que utilizan los expertos para estudiar este elemento visual tan importante en las películas. La siguiente tabla muestra claramente cómo cada autor aborda el tema, desde análisis técnicos hasta interpretaciones culturales. Se aprecia de manera sencilla quiénes son los principales investigadores, qué ideas proponen, cómo aplican sus conocimientos y qué métodos utilizan en sus estudios.

Tabla 4.
Contribuciones académicas por dimensiones clave: Idea principal, enfoques de análisis, aplicación práctica y metodología

Enfoque de análisis	Autores	Idea principal	Aplicación práctica	Metodología
Enfoque psicológico	Dantas (2022); Dantas et al. (2022); Yu (2022); Boston (2022); Yu et al. (2022); Toussaint et al. (2022); Neves (2022); Lee (2022); Wang et al. (2024); Ignacio & Santos (2022); Li et al. (2022); Chen et al. (2022); Yu et al. (2022)	Relación entre el color y emociones	Diseño de experiencias audiovisuales para evocar emociones específicas.	Experimentos psicológicos, encuestas, métodos estadísticos.
Teoría del color	Ceballos & Escobar (2022); Calvo & Méndez (2022); Brumano (2022); Neves (2022); Brown (2021); Zhang (2021); Li et al. (2022); Ignacio & Santos (2022); Yu et al. (2022)	Uso técnico de paletas, contraste y armonía para impacto visual.	Creación de guías de color para cine o publicidad.	Análisis cromático (RGB, HSB).
Análisis semiótico	Ceballos & Escobar (2022); Calvo & Méndez (2022); Yu (2022); Kashi & Dantas (2022); Neves (2022); Mahrous et al. (2022)	Interpretación simbólica y significados culturales del color en escenas.	Decodificación de mensajes subtextuales en cine.	Teoría semiótica (Peirce, Saussure); análisis de signos visuales.
Análisis fílmico	Bustillos & Rivera (2022); O'Connell & Farnsworth (2022); Calvo & Méndez (2022); Brumano (2022); Neves (2022); Brown (2021); Kashi & Dantas (2022); Li et al. (2022); Wang et al. (2024); Kanjanavanich (2024)	Estudio técnico de géneros, narraciones y narrativa visual para transmitir emociones o mensajes.	Diseño de paletas cromáticas en cine; análisis de escenas clave.	Observación directa de películas; análisis de escenas.
Estudios de caso	Bustillos & Rivera (2022); Neves (2022); Yu et al. (2022); Brumano (2022); Neves (2022); Brown (2021); Kashi & Dantas (2022); Li et al. (2022); Wang et al. (2024); Mahrous et al. (2022)	Análisis de películas específicas (ej. <i>El color de la felicidad</i>).	Ejemplos concretos para enseñar técnicas de color en escuelas de cine.	Selección de fotografías, análisis cualitativo; entrevistas de expertos.
Comparación entre géneros	Andrés et al. (2022); Brumano (2022)	Diferencias en el uso del color según géneros (ej. terror vs. comedia romántica).	Clasificación de películas por estilos cromáticos típicos de su género.	Estadística comparativa; análisis de contenido (en el caso de Andrés et al.).
Perspectiva cultural	Toussaint et al. (2022); Abulafia (2022); Calvo & Méndez (2022); Mahrous et al. (2022); Saena & Chongchitpan (2022); Chen et al. (2022); Lee (2022); Pinto (2022); Wang et al. (2024)	Simbolismo del color según contextos culturales (ej. blanco = luto en Asia vs. pureza en Occidente).	Adaptación de contenidos audiovisuales para audiencias multiculturales.	Estudios etnográficos; comparación intercultural.

Enfoque psicológico

Esta categoría agrupa investigaciones (Dantas et al., 2022; Wang et al., 2024; Luo, 2022) que exploran las conexiones entre percepción cromática y respuestas emocionales, cognitivas y conductuales en los espectadores. Los hallazgos revelan tanto reacciones universales como variaciones individuales ante estímulos cromáticos, proporcionando bases científicas para aplicaciones en diseño emocional de producciones audiovisuales. La metodología combina experimentos controlados con estudios neurológicos y técnicas de machine learning para modelar patrones de respuesta afectiva.

Teoría del color aplicada

Los estudios técnicos (Brown, 2021; Zhang, 2021; Neves, 2022) en esta categoría analizan principios cromáticos desde una perspectiva práctica, examinando criterios para la selección de paletas, combinaciones armónicas y gradación de color. Esta línea de investigación

proporciona marcos normativos para cinematógrafos y diseñadores de producción, integrando conocimiento científico sobre percepción visual con soluciones tecnológicas contemporáneas en posproducción digital.

Análisis semiótico

La perspectiva semiótica (O’Konor & Fiorela, 2023; Çakıcı & Meriç, 2023; Poznin, 2021) investiga los sistemas de significación del color en el cine, aplicando teorías de la semiótica visual. Estos trabajos descifran cómo los códigos cromáticos operan como signos culturales, transmitiendo significados denotativos y connotativos que varían según contextos históricos y sociales. Los estudios demuestran que el color funciona como un lenguaje visual complejo que refuerza temas narrativos y construye subtextos en la experiencia filmica.

Análisis filmico

Este enfoque examina los elementos técnicos y compositivos del lenguaje cinematográfico, centrándose específicamente en cómo el color interactúa con otros componentes visuales como la iluminación, los planos y la narrativa filmica. Los estudios agrupados en esta categoría (Gutiérrez & Álvaro, 2025; Bramesco, 2023; Brown, 2021) realizan desgloses pormenorizados de secuencias filmicas, analizando las decisiones cromáticas en relación con la construcción de atmósferas y la progresión dramática. Este método permite identificar patrones visuales recurrentes y su función narrativa en producciones cinematográficas específicas.

Estudios de caso filmicos

Esta metodología (Anshu et al., 2023; Kovsh & Dziuba, 2022; Cano, 2024) aplica un enfoque microanalítico a producciones específicas, examinando decisiones cromáticas en relación con directores particulares, movimientos cinematográficos u obras emblemáticas. Los estudios demuestran cómo el análisis pormenorizado de películas concretas

permite identificar prácticas estilísticas distintivas y su evolución histórica.

Comparación entre géneros

Los trabajos en esta categoría (Bramesco, 2023; Anshu et al., 2023) establecen correlaciones sistemáticas entre convenciones de género y patrones cromáticos característicos. Los análisis revelan cómo diferentes géneros cinematográficos desarrollan gramáticas visuales propias a través del color, creando expectativas en la audiencia y reforzando códigos narrativos genéricos.

Perspectiva cultural

Las investigaciones (Abdullah, 2021; Mahrous et al., 2025; Saxena & Dhrangadharia, 2023) adoptan un enfoque antropológico para examinar cómo los sistemas simbólicos del color varían interculturalmente y se manifiestan en producciones cinematográficas. Los análisis comparativos revelan cómo las convenciones cromáticas reflejan valores sociales, tradiciones estéticas y contextos políticos específicos, destacando el papel del cine en la construcción y transmisión de identidades culturales.

Como se mencionó al inicio en base a los ejes principales, los objetivos del estudio era la exploración de cómo los colores influyen en las emociones a través de teorías psicológicas, la influencia cultural en los significados y como estos son aplicados en el cine; Se logra alcanzar los objetivos deseados en esta investigación, descubriendo que las respuestas están ligadas en parte a la percepción visual pero igual los colores provocan reacciones fisiológicas en nuestro cerebro que se apoya con contextos culturales ya que estas mismas son las que influyen en cómo cada individuo logra asociar significados a cada color, aunque complejo a medida que se revisó las aplicaciones en la cinematografía nos mostró que con el paso del tiempo los conocimientos se iban adaptando e igual forma las interpretaciones dependiendo de las comunidades.

De este modo, la integración estratégica del color desde su dimensión psicológica

hasta su raíz cultural permite una experiencia cinematográfica más rica y profunda, fortaleciendo la narrativa y la interacción con el universo visual, donde cada tonalidad se convierte en un lenguaje silencioso que no se ve, se siente.

Conclusión

Los resultados obtenidos en la investigación nos permiten destacar como el color es una herramienta multifacética en la industria cinematográfica, más que un elemento decorativo o estético, es una herramienta que influye emociones, genera interpretaciones y transforma narrativas.

A partir del análisis de los artículos especializados, se evidenció que la psicología del color constituye el eje más investigado, de manera contundente cada tonalidad activa respuestas afectivas y cognitivas en el espectador. Este hallazgo obliga a reconocer que el color no sólo acompaña a la imagen, sino que preside la conexión emocional con la audiencia, así el color opera como un “tercer guionista” que orienta la percepción sin necesidad de palabra alguna. Esta importancia del color como un elemento central en la construcción de experiencias narrativas, coincide en que las paletas cromáticas no solo deben ser visualmente impactantes, sino también coherentes con una psicología emocional que facilita la conexión con el espectador. Además, estos elementos definen atmósferas y refuerzan el tono narrativo. Y la integración estratégica del color siempre está condicionada por códigos culturales.

Consiguiente, el análisis de la función narrativa demuestra que la corrección de color y las decisiones cromáticas no son accidentales, sino que forman parte de la estructura formal de la película. A través de paletas diferenciadas, el espectador distingue líneas temporales, estados anímicos y cambios de tono dramáticos; en definitiva, el color asume un rol que coexiste con la planificación de planos, la iluminación y el montaje.

Algunas de las limitaciones encontradas en la elaboración de este trabajo fueron que no se encontraban mucha información relevante a censos o estudios sobre como individuos son influenciados por los colores o como interpretan los mismos, algunos artículos no Espacio Diseño contaban con acceso a lectura completa y al hacer la solicitud esta no era respondida y por último fueron el descubrimiento de trabajos en los cuales ya no contaban con un documento existente o un link funcional.

Por otro lado, la incorporación de un enfoque cultural permitió ampliar el análisis hacia territorios donde el color se convierte en portador de significados diversos según la región, tradición o ideología dominante. Esta variabilidad impone a cineastas y coloristas la necesidad de incorporar estudios de recepción cultural al diseñar paletas para audiencias globales, evitando así disonancias que puedan obstaculizar la comprensión o la empatía.

Los hallazgos demuestran que el color en el cine no es un simple recurso ornamental, sino un auténtico agente narrativo y cultural que incide en la génesis de la emoción, la construcción de sentido y la articulación de contextos sociohistóricos. Entender el color como un lenguaje silencioso, capaz de atravesar fronteras ideológicas y emocionales, abre la puerta a un cine más consciente de su responsabilidad cultural. Solo al integrar de forma coherente las dimensiones psicológica, formal y cultural del color será posible explorar infinitas posibilidades que ofrece este elemento para narrar historias que resuenen en la memoria colectiva.

De los hallazgos anteriores, la psicología del color aplicada en la cinematografía cuenta con un gran impacto y alcance sobre la audiencia; reconociendo esto, otras áreas podrían hacer mejor uso de esta valiosa herramienta ya sea el ámbito de los videojuegos en la cual se podría dar mejor interpretación a personajes dependiendo de su contexto cultural, desarrollar mejores tipologías cromáticas y aplicaciones en plataformas digitales o medios similares como el streaming o experiencias VR en la cual sería

una mejor adaptación del color de la aplicada tradicionalmente.

Discusión

De los resultados obtenidos en este estudio se confirmó que el color más allá de un valor estético ya antes mencionado, opera como un componente esencial en la construcción de sentidos en la cinematografía, actuando simultáneamente como vehículo emocional, herramienta narrativa y elemento cultural. En este artículo se analizaron aportes teóricos que permiten comprender este fenómeno desde tres ángulos cruciales: emocional, los colores y lo sociocultural, los autores mencionados contribuyen con visiones complementarias que enriquecen nuestro estudio.

Rabbaa (2024) constituye en profundidad la relación entre el eje psicológico y las gamas cromáticas, señalando cómo los directores manipulan los tonos intencionalmente para generar emociones (por ejemplo, el rojo para la pasión o peligro, el azul para la tristeza y calma). Casos como *Vértigo* (Hitchcock) o *Amélie* (Jeunet) ejemplifican cómo el color potencia la identificación emocional, reforzando el argumento de que no se trata de un elemento decorativo, sino de una herramienta expresiva con capacidad de transformar la experiencia perceptiva del público, aportando a nuestro tema central un análisis que refuerza nuestra meta de desentrañar el impacto psicológico del color en el espectador, más allá de su función puramente estética.

Por otro lado, Acosta (2021) describe detalladamente los avances técnicos (cámaras, iluminación, películas) que hicieron posible la transición del blanco y negro al color. Aunque su trabajo es valioso para entender la infraestructura del cine, nuestro artículo da prioridad al efecto comunicativo y emocional del color. Sin embargo, su investigación contextualiza limitaciones históricas, ayudando a comprender por qué directores como Hitchcock utilizaba el verde para simbolizar lo sobrenatural (limitado por la tecnología de su época); Si bien no es fundamental, su perspectiva técnica justifica

por qué ciertos colores predominaron en épocas específicas.

En cuanto al eje sociocultural Borrero (2024) cuestiona las teorías universales del color, proponiendo una lectura interdisciplinaria que incorpora variables sociológicas, psicológicas y antropológicas. Su crítica es esencial para nuestro artículo; Su planteamiento subraya que los colores no poseen significados absolutos, sino que estos se generan según contextos culturales. De este modo, el significado del rojo puede representar revolución en latinoamericana y peligro en Europa, otro ejemplo sería la película *Parásitos* de (Bong Joon-ho) donde el verde oscuro simboliza desigualdad, aunque esa connotación podría variar en otras regiones. Pero esta postura refuerza la necesidad de considerar el color como un signo dinámico, sujeto a los marcos ideológicos, históricos y sociales que lo configuran.

Referencias Bibliográficas

- Abdullah, A. (2021). A Study of Word-Color Association for Pakistani and American Cultures. *International Journal of Social Science Research*, 9(2), 125. <https://www.macrothink.org/journal/index.php/ijssr/article/view/18828>
- Acosta, A. A. (2021). Los principios del color en el cine. Una aproximación desde la técnica fotográfica. *Espacio Diseño*, 294–295, 3–12. <https://espacioidisenojoxoc.uam.mx/index.php/espacioidiseno/article/view/2472>
- Alcoba Meriles, D. A. (2024). PRISMA y metaanálisis en la investigación científica. *Fides et Ratio: Revista de Difusión cultural y científica de la Universidad La Salle en Bolivia*, 28(28), 13-20. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2071-081X2024000200013&lng=es&tlng=es.
- Ammer, S. (2020). Content analysis of lighting and color in the embodiment of fear concept in horror movies: A semiotic approach. *Information Sciences Letters*, 9(2), 10. <https://doi.org/10.18576/isl/090210>

- Barranco Crespo, M. T. (2024). Explorando el color y técnicas pictóricas en la elaboración de entornos inmersivos. *Área Abierta*, 24(3), 203–219. <https://doi.org/10.5209/arab.96294>
- Borrero, G. S. (2024). Psicología y uso del color: Transformación, reinterpretación y creación de nuevos significados sociales. *Cuadernos Del Centro de Estudios En Diseño Y Comunicación. Ensayos*, 224, 115–127. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9681278>
- Bosten, J. M. (2022). Do You See What I See? Diversity in Human Color Perception. *Annual Review of Vision Science*, 8(1), 101-133. <https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-vision-093020-112820>
- Bramesco, C. (2023). *Colors of film: The story of cinema in 50 palettes*. Quarto Publishing PLC. <https://books.google.es/books?id=x-RabEAAAQBAJ&lpg=PP1&dq=COLOR%20IN%20CINEMA%20&lr&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q=COLOR%20IN%20CINEMA&f=false>
- Brown, B. (2021). *Cinematography: Theory and Practice: For Cinematographers and Directors*. Taylor & Francis. <https://www.routledge.com/Cinematography-Theory-and-Practice-For-Cinematographers-and-Directors/Brown/book/9780367373450>
- Cakmak, M. C., Mainuddin, S. M., & Agarwal, N. A. (2024). Emotion assessment of YouTube videos using color theory. En *Proceedings of the 9th International Conference on Multimedia and Image Processing (ICMIP '24)* (pp. 6–14). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3665026.3665028>
- Cano, F. J. M. (2022). Tendencias del cine asiático. Análisis de la filmografía de Chung Mong-hong. *Miguel Hernández Communication Journal*, 13, 287-304. <https://revistas.innovacionumh.es/index.php/mhcj/article/view/1742>
- Choosri, N. et al. (2023). Color Association to Emotions of Chinese and Thai University Students. *Asia Social Issues*, e257728. <https://so06.tci-thaijo.org/index.php/asi/article/view/257728>
- Çakici, Z. & Meriç, E. (2023). Color, class, and gender: The social construction of women and beyond in Asghar Farhadi cinema. *Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi*, 11(1), 591-621. <https://dergipark.org.tr/en/pub/e-gifder/issue/76297/1190696>
- De Medeiros Dantas, Í. J. et al. (2022). The psychological dimension of colors: a systematic literature review on color psychology. *Research Society and Development*, 11(5), e34111528027. <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/28027>
- Dündar, S., & Aktas, K. O. (2023). Renk Kullanımının İnsan Psikolojisine Etkisi: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Örneği. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 14(2), 243-251. <https://doi.org/10.29048/makufebed.1315278>
- Eguiarte, D. E. B. (2021). El simbolismo del color en el cine. *Espacio Diseño*, 294–295, 21–29. <https://espacioidisenoajs.xoc.uam.mx/index.php/espacioidiseno/article/view/2475>
- Eulogio, S. L. & Quintana, M. F. R. (2024). La semiótica de color en el cine de autor. *Dialnet*. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9752655>
- Flückiger, B. (2020). Film colors. Materiality, technology, aesthetics. *Lars Müller*. <https://doi.org/10.5167/UZH-183193>

García Ruiz, C. (2021). La cultura surcoreana y el impacto en los centennials en Latinoamérica. *Fundación Universitaria del Área Andina*. <https://digitk.areandina.edu.co/handle/areandina/3881>

Gelabert, G. B. (2020). *La magia del color. En la fotografía digital*. JdeJ Editores. https://www.google.com.mx/books/edition/La_magia_del_color/2NFdEAAAQBAJ?hl=es-419&gbpv=1&dq=EMOCIONES+Y+COLOR+EN+CINE&pg=PA68&printsec=frontcover

Gürkan, Hasan & Gezmen, Başak. (2024). Cinema and the Digital Revolution: The Representations of Digital Culture in Films. *Evolutionary Studies in Imaginative Culture*. 1-15.

<http://dx.doi.org/10.56801/esic.v8.i1.1>

Gutiérrez, N.G. & Álvaro, J.A. (2025). La arquitectura de Coco. *Universidad de Valladolid*. <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/74889>

Haller, K. (2021). *El pequeño libro del color: Cómo aplicar la psicología del color a tu vida*. España: Editorial GG. https://books.google.com.mx/books/about/El_peque%C3%B1o_libro_del_color.html?id=W5QXEQAQBAJ&redir_esc=y

Nazar, Nazini & Kumar, V. Vijay. (2020). Fabricated Cinema: A Study on the Representation of Muslims in Selected Tamil Films Featuring Kamal Haasan. *Global Media Journal*. 12. https://www.researchgate.net/publication/371291791_Fabricated_Cinema_A_Study_on_the_Representation_of_Muslims_in_Selected_Tamil_Films_Featuring_Kamal_Haasan

Ignatov, I. & Vanlyan, K. (2020). Electromagnetic Conception of Color Vision in Additive Mixing of Colors. Application in the Photography. *Art and Psychology. Journal of Medicine, Physiology and Biophysics*.

<https://iiste.org/Journals/index.php/JMPB/article/view/51604>

Kariyeva, S. (2024). Fashion and psychology: How clothing affects perception. *Solution of Social Problems in Management and Economy*, 3(10), 61-65. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13927454>

Kim, S., & Choi, S. (2021). Dynamic closest color warping to sort and compare palettes. *ACM Transactions on Graphics*. 40. 1-15.

<https://doi.org/10.1145/3450626.3459776>

Kovsh, O. & Dziuba, M. (2022). Symbolism of Color in Cinema. *Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts*, 5(2), 207-215. <http://audiovisual-art.knukim.edu.ua/article/view/269532>

Laimé Eulogio, S., & Rodríguez Quintana, M. (2023). La semiótica de color en el cine de autor. *Apuntes de Ciencia & Sociedad*, 11(02).

<https://doi.org/10.18259/acs.2023018>

Li, B. (2025). The Analysis of Lens Language in Cinema Shooting. *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media*, 84, 150-153. <https://doi.org/10.54254/2753-7048/2025.20791>

Liao, S., Sakata, K., & Paramei, G. V. (2022). Color affects recognition of emoticon expressions. *I-Perception*, 13(1), 1-23.

<https://doi.org/10.1177/20416695221080778>

Luo, S. (2022). Examining the Association Between Color and Mood. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icela-21/125969767>

Mahrous, M. et al. (2025). The effect of visual narrative language of color codes in Youssef Chahine's cinema. *ARTS Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi*, 13, 25-51.

<http://arts.artuklu.edu.tr/en/pub/issue/89893/1538835>

Mondragón-Aguilar, L. E. et al. (2023). ¿Cómo funcionan los colores en nuestro cerebro?. *Educación y Salud Boletín Científico*, 11(22), 130-132. <https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/ICSA/article/view/10811>

Mohammadi, A. (2024). Aesthetics of Color in Afghan cinema. *AVANCA | CINEMA*. <https://www.semanticscholar.org/paper/Aesthetics-of-Color-in-Afghan-cinema-Moham-madi/29149b01c517503de385bf5c53e55a8a590c6703>

Nancharaiyah, B., Sakthivel, A., Arun Kumar, A., Elizabeth Kalpana, P., Venu, N., & Anbu, C. (2023). Analysis of visual expression of light and color in movies based on wavelet neural network. En *2023 Second International Conference On Smart Technologies For Smart Nation (SmartTechCon)*, 245–249. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10391687>

Neves, J. (2022). Seletivo e meticoloso uso da cor no cinema. *VISUAL REVIEW International Visual Culture Review*, 11(4), 1-11. <https://doi.org/10.37467/revvisual.v9.3698>

Pastoureau, M. (2020). *Los colores de nuestros recuerdos* (L. Salas Rodríguez, Trad.). Editorial Periférica. <https://books.google.com.mx/books?id=f4fbDwAAQBAJ>

Poznin, V. F. (2021). Color in the System of Artistic Means of Cinema. *Vestnik of Saint Petersburg University Arts*, 11(3), 410-436. <https://artsjournal.spbu.ru/article/view/11865>

Rabbaa, Z. (2024). A psychological scientific exploration of color in cinema. *Journal of Engineering and Applied Sciences Technology*. [https://doi.org/10.47363/jeast/2024\(6\)228](https://doi.org/10.47363/jeast/2024(6)228)

Saxena, R. & Dhrangadharia, M. (2023). Hindi Cinema and Society: A study on the perception of Indian youth. *Journal of Communication and Management*, 2(01), 67-71.

<https://jcoma.com/index.php/JCM/article/view/21>

Swarnakar Santosh, S.S (2023). Colours and Cinema. *Innovative Scientific Publication SBI Colony*.

https://www.researchgate.net/publication/373770283_Colours_and_Cinema

Twomey, C. R. et al. (2021). What we talk about when we talk about colors. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(39). <https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2109237118>

Ulrich, L. (2020). O impacto das cores na imagem pessoal e profissional. *Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación*, 97. <https://dSPACE.palermo.edu/ojs/index.php/cdc/article/view/3921>

Wang, S. et al. (2024). Human Color Perception: The Impact of Color Perception on Fine-Grained Emotion Prediction in Movie and Television Videos. *Sensors*, 24(23), 7770. <https://www.mdpi.com/1424-8220/24/23/7770>

Wu, Z. (2023). On the Expression and Application of Color in the Scene Design of Animated Films. *Academic Journal of Humanities & Social Sciences*, 6(4). <https://francispress.com/papers/9771>

Yao, C. et al. (2022). Visual performance of painting colors based on psychological factors. *Frontiers in Psychology*, 13. <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2022.966571/full>

Yu, J. (2022). Application of Color Psychology in Film and Animation. *Journal of International Education and Development*, 6(6), 36-40. <https://www.wsp-publishing.com/thesisDetails#10.47297/wspiedWSP2516-250007.20220606&lang=enm%2Fretrieve%2Fpii%2FS2405844023012872%3Fshowall%3Dtrue>

[Zarei, H., Shojaei, H., & aMaNi, H. \(2021\). Color and its Effect on Individuals' Psychological Functions: A Systematic Review. Journal of Occupational Hygiene Engineering.](#)

<https://www.semanticscholar.org/paper/Color-and-its-Effect-on-Individuals%27-Psychological-Zarei-Shojaei/f83d21c0c4766f96e49c31948f4fa56ca5075913>

[Zhang, R. \(2021\). Computer Vision-Based Art Color in the Animation Film Performance Characteristics and Techniques. Journal of Sensors, 2021, 1-12.](#)

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2021/5445940>