

Universidad Miguel Hernández de Elche
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche
Titulación de Comunicación Audiovisual

Trabajo Fin de Grado
Curso Académico 2023-2024

Análisis del color en películas o series con finalidad educativa.
Estudio de caso: Bluey, Little Miss Sunshine, Hasta el Último Hombre

Alumna: Ana María Arronis Seva

Tutor: Lorena Santos Maestre

A las películas con alma que transforman realidades.

ÍNDICE

Resumen	3
Palabras clave	3
Abstract	4
Keywords	4
1. Introducción	5
2. Objetivos e hipótesis	6
3. Justificación	8
4. Estado de la cuestión	9
4.1. Fundamentos del color	9
4.1.1. Teoría de los colores de Johann Wolfgang Von Goethe	10
4.2. Historia del color en el cine	12
4.3. Psicología del color: qué es y cómo se aplica	14
4.3.1. Psicología del color según Eva Heller	16
5. Metodología	19
5.1. Casos de estudio	20
5.1.1. Bluey	21
5.1.2. Pequeña Miss Sunshine	21
5.1.3. Hasta el Último Hombre	22
6. Resultados	23
7. Conclusiones	33
8. Bibliografía	35
9. Anexo I	39
Anexo II	40

Resumen

El estudio del color relacionado con la psicología es un campo amplio y fascinante que abarca diversas disciplinas, incluyendo el arte, el diseño, el marketing y la psicología misma. El color no solo es una parte integral de la percepción visual, sino que también tiene la capacidad de evocar emociones, influir en el comportamiento y comunicar mensajes de manera poderosa y bella.

Siguiendo esta idea, este Trabajo de Fin de Grado (TFG) explora la psicología del color y su significativa influencia en el cine para transmitir emociones y construir narrativas visuales. Se examinan los principios fundamentales de la teoría del color y cómo diferentes tonos pueden evocar respuestas emocionales específicas en los espectadores. Además, se destacan estudios psicológicos que demuestran cómo los colores pueden afectar el estado de ánimo, las percepciones y las reacciones del público, proporcionando una base teórica sólida para entender su impacto en el cine.

Para el desarrollo de la investigación se han escogido como casos de estudio tres ejemplos específicos de películas que utilizan el color de manera efectiva para desarrollar personajes, establecer atmósferas y resaltar temas centrales: *Bluey* (Joe Brumm, 2018), *Little Miss Sunshine* (Valerie Faris, Jonathan Dayton, 2006) y *Hasta el Último Hombre* (Mel Gibson, 2016). A través de estas obras no solo se estudia la estética que acompaña a la narrativa de cada una de ellas, sino que también se resalta la importancia de los mensajes que estas transmiten, ya que son producciones que cuentan historias profundas y pretenden aportar valor a su público.

Finalmente, se discute la aplicación práctica de estos conocimientos en la producción cinematográfica actual. Se proponen tendencias futuras de producción sobre cómo se seguirá utilizando el color de manera intencional para mejorar la narrativa y la experiencia del espectador. El trabajo concluye subrayando la importancia del color y como, manejando su psicología, puede ser una herramienta poderosa y versátil en el cine, capaz de enriquecer la narrativa propuesta por el director y de influir profundamente en las emociones del espectador.

Palabras clave

Cine, color, psicología del color, audiovisual, emociones.

Abstract

The study of colour as it relates to psychology is a fascinating field that tackle several disciplines, including art, design, marketing and psychology itself. Colour is not only an integral part of visual perception, but also has the ability to call up emotions, influence behaviour and communicate messages in powerful and beautiful ways.

Following this idea, this dissertation explores the psychology of colour and its significant influence in cinema to convey emotions and construct visual narratives. It examines the fundamental principles of colour theory and how different tones are able to cause specific emotional responses in viewers. In addition, it highlights psychological studies that demonstrate how colours can affect the mood, perceptions and reactions of audiences, providing a solid theoretical basis for understanding their impact on cinema.

For the development of the research, three specific examples of films have been chosen because they use colour effectively to develop characters, establish atmospheres and highlight central themes: *Bluey* (Joe Brumm, 2018), *Little Miss Sunshine* (Valerie Faris, Jonathan Dayton, 2006) and *Hacksaw Ridge* (Mel Gibson, 2016).

Through these works we not only study the aesthetics of each of them, but also highlight the importance of the messages they convey, as they are productions that tell profound stories and have the aim to bring value to their audiences.

Finally, the practical application of this knowledge in current film production is discussed. Future production trends are proposed on how colour will continue to be used intentionally to enhance the narrative and the viewer's experience.

This dissertation concludes by emphasizing the importance of colour and how, by managing its psychologically, it can be a powerful and versatile tool in cinema, capable of enriching the narrative proposed by the director and profoundly influencing the viewer's emotions.

Keywords

Filmmaking, color, psychology of color, audiovisual, emotions.

1. Introducción

El presente Trabajo de Fin de Grado se dispone a estudiar la colorimetría en tres películas con finalidad educativa. Partiremos del análisis de tres productos

audiovisuales orientados a un tipo de público concreto; infantil: *Bluey* (Joe Brumm, 2018), adolescente: *Little Miss Sunshine* (Valerie Faris, Jonathan Dayton, 2006) y adulto: *Hasta el Último Hombre* (Mel Gibson, 2016). Se quiere conocer la forma en la que se ha aplicado el color y las formas del montaje cinematográfico de cada uno de los filmes mencionados para transmitir el mensaje que se pretende.

***Bluey* (Joe Brumm, 2018)** es una serie de animación infantil protagonizada por una familia de perros Blue Heeler, una raza común de Brisbane (Australia), lugar de procedencia de estos dibujos animados del estudio creativo Ludo Studio, con BBC Studios como propietario de los derechos de comercialización y distribución global de la serie. La familia que protagoniza este show infantil se compone de Bandit (el padre), *Bluey* (la hija mayor), Bingo (la hija pequeña) y Chilli (la madre). Los episodios, de apenas siete minutos de duración, se basan en transmitir lo que es un hogar, en el crecimiento de los niños y en la importancia de jugar durante esta etapa vital. La serie se estrenó con éxito en Australia en 2018 y tras debutar en Disney Junior en Estados Unidos en octubre de 2019 con 16 millones de espectadores, *Bluey* ganó un premio Emmy.

Por su parte, la comedia dramática estadounidense de 2006, ***Little Miss Sunshine* (Valerie Faris, Jonathan Dayton, 2006)**, se desarrolla durante un viaje a bordo de una furgoneta Volkswagen Combi, la cual se convirtió en un icono de la estética del filme, trata los problemas cotidianos de una familia y la realidad del universo de los concursos de belleza infantiles en Estados Unidos. Esta producción, a pesar de ser una película independiente, triunfó con su presentación en el Festival de Sundance donde se vendieron sus derechos de distribución por la cifra récord de 8,5 millones de euros. Además, se convirtió en un icono de la diversidad y del movimiento 'body positive'.

La película seleccionada como ejemplo para el público adulto en la investigación que estampa desarrollando público adulto es ***Hasta el Último Hombre* (Mel Gibson, 2016)**. Esta obra cinematográfica está basada en la historia real de Desmond Doss, un objetor de conciencia que sirvió como médico de combate durante la Segunda Guerra Mundial sin utilizar armas. La película se centra en la valentía de Doss, quien, a pesar de enfrentarse a la discriminación y el escepticismo de sus compañeros, salva a 75 soldados durante la brutal Batalla de Okinawa sin disparar un solo tiro.

En el filme, Mel Gibson trata esta historia explorando temas de coraje, creencias personales y el poder de la compasión en medio del conflicto. *Hasta el Último Hombre* (Mel Gibson, 2016), fue aclamada por la crítica gracias a la dirección de Gibson, la actuación de Andrew Garfield en el papel principal, y la representación visual impactante de las escenas de combate.

En cuanto a premios, la película fue nominada a varios galardones, y Andrew Garfield recibió una nominación al Premio de la Academia como Mejor Actor por su interpretación de Desmond Doss. Esta producción también ganó dos premios de la Academia en 2017 en las categorías de Mejor Montaje y Mejor Mezcla de Sonido, reconociendo la maestría técnica y narrativa de la película. Este drama de guerra logra transmitir no solo la brutalidad del conflicto, sino también la capacidad humana de resistir y mantener la integridad moral en las circunstancias más desafiantes.

2. Objetivos e hipótesis

Se va a analizar la colorimetría de estos proyectos audiovisuales con el propósito de entender cómo la paleta de colores impacta en la experiencia educativa según el rango de edad del público. A través de este análisis, se busca identificar patrones, tendencias y efectos específicos de la colorimetría en contextos educativos, contribuyendo así al diseño informado de contenido audiovisual educativo.

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es conocer cómo cada una de las tres películas descritas anteriormente ha utilizado la colorimetría y las técnicas del montaje cinematográfico para transmitir mensajes educativos, no solo con la narrativa del filme, sino también con la estética y el significado de los colores.

Para abordar estos objetivos, se llevará a cabo un análisis exhaustivo de la paleta de colores en cada película, examinando cómo se utiliza en diferentes escenas, situaciones y contextos narrativos. Además, se explorará la conexión entre la elección de colores y teorías pedagógicas y psicológicas relevantes como por ejemplo: el Aprendizaje Emocional, la Teoría del Constructivismo o la Teoría del Desarrollo Cognitivo de Piaget, entre otras. De esta forma evaluaremos la coherencia entre la colorimetría y las características cognitivas y emocionales de cada uno de los grupos de edad.

La hipótesis principal de esta investigación se centra en la idea de que la selección de colores en estas películas no solo influye en la estética visual, sino que también desempeña un papel crucial en la retención de información, la atención y la conexión emocional del espectador, particularmente en el contexto educativo.

Se espera que las conclusiones de este Trabajo de Fin de Grado hagan más comprensible la relación entre la paleta de colores de un producto audiovisual y la educación, además de proporcionar ejemplos para la creación de contenido educativo visualmente impactante y pedagógicamente efectivo en diferentes etapas de la vida.

Ante esta situación, teniendo en cuenta los objetivos, se plantean las siguientes hipótesis de la investigación:

H.1: ¿Puede la psicología del color aplicada al cine mejorar el nivel de aprendizaje en el público?

H.2: ¿Cuál es el nivel de percepción que poseen los usuarios de cada grupo de edad para reconocer los mensajes implícitos en el contenido de las películas/series que consumen?

Las cuestiones que se plantean en esta investigación son detalles que el espectador medio puede pasar por alto o no poner en ellos la atención suficiente. Es habitual pensar que la corrección de color de una determinada obra audiovisual no va más allá de la estética, la búsqueda de la belleza y de la intención de que el espectador perciba el producto como algo agradable visualmente. Sin embargo, como ya hemos explicado, hay un significado mucho más profundo detrás de esta parte de la cinematografía que vamos a estudiar durante esta investigación.

Además, estudiaremos también las posibles tendencias en el desarrollo de series y películas con mensajes educativos y cómo se está adaptando la industria de la comunicación audiovisual a las nuevas generaciones de consumidores de contenidos.

3. Justificación

La comunicación audiovisual es una forma poderosa de transmitir mensajes, emociones y conceptos a través de la combinación de imágenes, sonido y, notablemente, el uso del color. En este contexto, la psicología del color emerge como un área de estudio

fundamental, que investiga cómo los colores impactan en las percepciones, emociones y comportamientos de las audiencias.

El color es capaz de dar un toque único y característico a una película o cualquier pieza audiovisual, incluso otorga una identidad a un director o directora. **Hoy en día el color es un elemento cinematográfico que atrae, que sugiere, que apela a los sentimientos y que influye en la forma de entender cada historia. Es un lenguaje por sí mismo, gracias al cual se puede contar mucho más de lo que a simple vista se puede pensar.**

Este trabajo de fin de grado se propone explorar la psicología del color en la comunicación audiovisual desde una perspectiva multidimensional, considerando diversos aspectos que van más allá de la mera estética visual. Ante el hecho de encontrarnos con un elemento tan importante nos hacemos la siguiente pregunta, ¿qué significa el color para el espectador? O dicho de otra forma, ¿cómo influye sobre el espectador el tratamiento del color en cualquier elemento audiovisual? ¿Es meramente estético o hay algo más complejo detrás de todo esto?

El cine es una poderosa herramienta para influir en la sociedad y en la forma en que las personas ven el mundo. Es por esto que una de las motivaciones principales de este trabajo de investigación parte de la preferencia de la autora por el cine que transmite valores y mensajes que provocan preguntas en el espectador. Estas obras tienen el potencial de influir positivamente en la sociedad, promover el desarrollo personal, aumentar la conciencia sobre temas importantes y servir como modelos de comportamiento positivo.

En resumen, este Trabajo de Fin de Grado se propone abordar la psicología del color en la comunicación audiovisual desde una perspectiva integral, considerando su impacto en la percepción, las emociones, la identidad de marca y el contexto cultural. La combinación de investigación académica rigurosa y la experiencia personal del autor de la investigación ofrecen una visión enriquecedora y multidimensional de este fascinante campo de estudio.

4. Estado de la cuestión

4.1. Fundamentos del color

Antes de hablar del color, hay que puntualizar qué es y cómo funciona la luz. Es necesario comprender que el color es un atributo que percibimos de los objetos cuando hay luz, ya que este es el elemento indispensable para que se pueda apreciar el color en el entorno.

La luz es una forma de energía que consta de un conjunto de radiaciones visibles llamado espectro óptico, que se propaga en línea recta con un movimiento ondulante en todas las direcciones a una velocidad de 300.000 Km/s aproximadamente. Las ondas tienen diferentes longitudes, y en función de la misma se produce un tipo de luz u otra; luz ultravioleta, infrarroja, etc. El espectro visible es aquel en el que la longitud de la onda comprende entre los 380 y los 770 nanómetros, siendo este el tipo de luz que el ojo humano es capaz de percibir.

Son estas propiedades las que permiten que los objetos devuelvan o reflejen los rayos que no absorben hacia su entorno, de manera que el cerebro, junto con el sentido de la vista, hacen el trabajo de percibir dichas radiaciones electromagnéticas traduciéndolas en lo que se conoce como color.

Cabe señalar que el color se compone de diversas propiedades, las cuales cambian y hacen único a cada color. De esta manera, cada color se define por el brillo o luminosidad, la saturación y el tono. La luminosidad o brillo hace referencia a cómo de claro o de oscuro es un color; a mayor luminosidad más luz refleja.

Por su parte, la saturación hace referencia a la intensidad cromática o la pureza de un color concreto. Y el tono, también llamado matiz, es lo que diferencia a un color de otro, es decir, es el recorrido que hace un color en el círculo cromático adquiriendo matices.

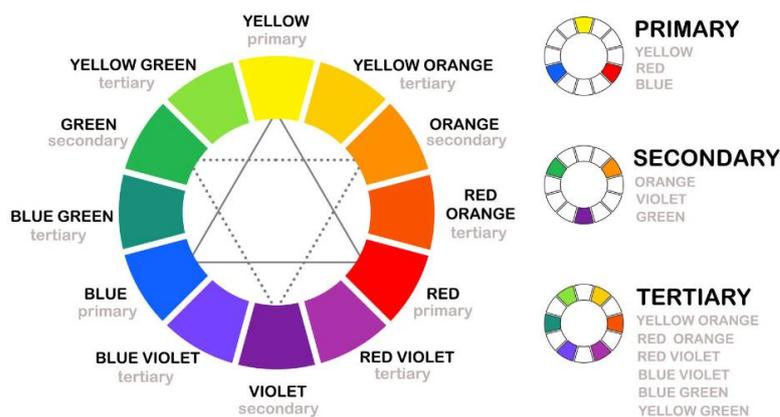

Figura 1: Rueda de colores

Fuente: Admin. (s. f.). LA RUEDA DE COLOR.

Todo esto tiene un origen. Gracias a que científicos e investigadores centraron sus estudios en el color y la luz, hoy en día contamos con estos conceptos.

Según García Navas (2016), los estudios en torno a este tema se remontan a la Antigüedad; Aristóteles desarrolló en el siglo III un trabajo llamado *Sobre el sentido y lo sensible*. En este describía una progresión de siete colores que podía trazarse para conectar el blanco y el negro, además de, entre otras cosas, otorgarle un papel fundamental a la incidencia de la luz y la sombra sobre ellos.

El escritor y científico latino naturalista Plinio el Viejo también se refirió al tema del color en el libro de *Historia Naturalis*, pudiendo considerarse el tratado de Historia del arte más antiguo que existe. Ya en el Renacimiento, el arquitecto León Battista Alberti escribió una tesis sobre los colores en la que trazó una pirámide de cuatro colores primarios: amarillo, verde, azul y rojo.

4.1.1. Teoría de los colores de Johann Wolfgang Von Goethe

La teoría de los colores de Johann Wolfgang von Goethe representa un hito en la comprensión de la relación entre el color y la experiencia humana. A diferencia de enfoques científicos más convencionales, Goethe abordó el color desde una perspectiva fenomenológica, centrándose en la percepción subjetiva y la experiencia estética. Este TFG se propone explorar y analizar la teoría de los colores de Goethe, así como su relevancia y aplicaciones en el contexto contemporáneo.

Fruto de su interés científico y estético, la luz y el color fueron los principales protagonistas de su libro *Zur Farbenlehre* (*Teoría de los colores*, 1810). La obra causó una gran polémica en su época, ya que era contrario en muchos aspectos a la óptica newtoniana. **Goethe argumentaba que la experiencia del color no puede ser reducida únicamente a sus componentes físicos, como la longitud de onda de la luz. Más bien, dijo que el color es un fenómeno perceptivo complejo, influenciado por factores contextuales y subjetivos.**

"El color tiene un efecto psicológico en el observador. Los colores cálidos como el rojo y el naranja evocan emociones fuertes, mientras que los colores fríos como el azul y el verde calman y tranquilizan" (Goethe, *Teoría de los Colores*, 1810). Goethe reconoció la profunda conexión entre el color y las emociones humanas, anticipando conceptos modernos de psicología del color. Uno de los conceptos centrales de la teoría de los colores de Goethe es la importancia del contraste y la armonía en la percepción visual.

Además, el teórico alemán asoció los colores con diferentes aspectos de la vida y la emoción humana. Por ejemplo, afirmó que el amarillo es el color más cercano a la luz y representa la luminosidad y la alegría, mientras que el azul oscuro evoca una sensación de profundidad y melancolía. Esta concepción subjetiva del color refleja la influencia de las experiencias individuales y las asociaciones culturales en la percepción del color.

El pintor ruso Kandinsky también estudió en profundidad el color y afirmaba que este está íntimamente relacionado con la parte espiritual de los seres humanos "la armonía de los colores debe fundarse únicamente en el principio del contacto adecuado con el alma humana, es decir, en lo que llamaremos el principio de la necesidad interior" (Kandinsky, Wassily. *De lo espiritual en el arte*. 1996. P. 46).

Aunque la teoría de los colores de Goethe fue inicialmente criticada por su falta de rigor científico, ha ganado reconocimiento en el ámbito de la psicología del color y el diseño contemporáneo. Su enfoque fenomenológico ofrece una perspectiva complementaria a las teorías científicas tradicionales, destacando la importancia de la experiencia subjetiva en la percepción del color. Como afirma el diseñador gráfico Josef Albers, "Goethe nos recuerda que el color no es una propiedad de la luz, sino una percepción humana" (Albers, *Interaction of Color*, 1963).

4.2. Historia del color en el cine

A principios del siglo XX, George Méliès o Edwin S. Porter, hacían colorear cada fotograma de la película a mano; y a parte de ser un proceso muy engorroso, no era muy creíble de cara al espectador. Fue unos años después cuando se pudo ver la primera proyección a color casi real, al empezar a utilizarse el concepto de la síntesis aditiva del color.

El procedimiento consistía en superponer tres negativos distintos, cada uno con un filtro correspondiente a un color primario (rojo, verde y azul). Esto supuso el punto de partida para conseguir un color creíble en las proyecciones audiovisuales.

En los años treinta, con la consolidación de empresas como Kodak, Agfa y Technicolor, se consiguieron los avances necesarios para realizar una representación del color real en el cine. Y esto fue posible gracias al uso de la síntesis sustractiva, ya que con los colores primarios; cian, magenta y amarillo se lograba controlar la intensidad del rojo, el verde y el azul, que son complementarios a los anteriormente mencionados.

Inicialmente, el objetivo común del color en las primeras películas de los inicios del cine solo era uno: añadir credibilidad a las proyecciones. Pero, poco a poco, fue cobrando más importancia y empezó a usarse con fines narrativos, como por ejemplo con el entintado, que consistía básicamente en tinter la secuencia en una temperatura de color, y, normalmente, se usaba el color sepia para interiores diurnos; para las escenas nocturnas se usaba verde o azul; y para las escenas exteriores diurnas se mantenía el blanco y negro, neutro y luminoso.

Transcurridos unos años, llegó la primera película que utilizó el color de una manera totalmente narrativa y artística: El Mago de Oz (Victor Fleming, 1939). Esta obra cinematográfica marcó un hito en la historia del cine por su uso pionero del Technicolor, transformando la manera en que se percibían las películas. En esta icónica película, la vida cotidiana de la protagonista, Dorothy, es presentada en un estilo visual de blanco y negro que ha sido sutilmente virado a sepia, evocando un sentimiento de nostalgia y realismo. En contraste, el mundo de fantasía de Oz está representado con colores extraordinariamente vivos y brillantes.

El Mago de Oz (Victor Fleming, 1939)

Fuente: Gradepunk

El Mago de Oz (Victor Fleming, 1939)

Fuente: Gradepunk

Ya en los años cincuenta el color fue cogiendo más importancia en las producciones y se empezó a trabajar más profundamente la dirección de arte y la dirección de fotografía; por ejemplo, en películas como Centauros del Desierto (John Ford, 1956) o Cantando bajo la lluvia (Stanley Donen & Gene Kelly, 1952).

Por norma general y sobre todo en producciones de décadas más recientes, uno de los procesos más importantes a la hora de realizar una película que forma parte de la postproducción es el de corrección de color. En él se llevan a cabo ajustes en la imagen y se modifican los colores según lo que el director de fotografía o el director del filme quieren plasmar. **En la corrección de color se ajustan matices, se resaltan o se disimulan tonos, se pule la estética de una película.** La siguiente imagen es un frame

tomado de ejemplo para visualizar el antes y el después del tratamiento del color de una pieza audiovisual.

Color grading o corrección de color en una pieza.

Fuente: Color Reel, Vimeo (2015)

En definitiva, esto es lo que pretende la búsqueda de añadir color a las imágenes, sean estáticas o en movimiento: aumentar la verosimilitud, aproximarse a la realidad. La historia del color en el cine ha sido una evolución que ha transformado la forma en que se experimentan las películas. Desde los primeros intentos de colorear manualmente cada fotograma hasta la introducción de tecnologías sofisticadas de coloración y corrección, ha habido una transición notable hacia la creación de mundos cinematográficos aún más inmersivos y visualmente impactantes.

Este viaje a través de la historia del color en el cine no solo revela avances técnicos y estéticos, sino también la capacidad del color para influir en las emociones y percepciones. Así, el color en el cine sigue siendo un elemento crucial en la narración visual y una ventana a la creatividad y la expresión artística en constante evolución.

4.3. Psicología del color: qué es y cómo se aplica

El color y su tratamiento es uno de los elementos más importantes y significativos en cualquier obra audiovisual. Muchas veces el público no es consciente de ello, pero según los colores que percibamos en un filme o producción televisiva se despertarán en el espectador unas sensaciones u otras. Esto influye en el modo en el que se percibe a un personaje, cómo se entiende una escena o las conclusiones que se sacan de la historia contada en una película. Por todo ello, trataremos de comprender a raíz de este Trabajo de Fin de Grado cómo afectan los colores en la vida cotidiana y, por ende, en cualquier obra audiovisual.

Numerosos estudios han llegado a la conclusión de que los colores y su relación con los sentimientos no es algo accidental, no es cuestión de gustos, sino que son asociaciones de experiencias culturales que están arraigadas en el subconsciente desde la niñez. Por ejemplo, el hecho de que el color negro esté asociado a la muerte y a la oscuridad por la mayor parte de occidente no es una coincidencia, es algo cultural que se adquiere a raíz del desarrollo de la persona en los diferentes procesos de interacción social a los que se enfrenta.

Es importante señalar que la mayoría de los simbolismos que hoy en día se asocian a los colores se remontan a siglos atrás, por lo que es un asunto que puede dar lugar a especulación y dudas sobre el tema. Además, parece que los efectos que producen los colores en las personas son algo innato e intrínseco al ser. Sin embargo, **el hecho de que los colores se conozcan en la infancia, a la vez que se aprende el lenguaje, es lo que hace que en la edad adulta estos estén arraigados e interiorizados de forma que da la sensación de que el significado que se le otorga a cada uno sea algo innato.**

El color puede ser percibido de distintas maneras en relación a las ideas expresadas, esto quiere decir que una idea puede comunicarse a través del color y sin ayuda del lenguaje verbal, por ejemplo. El color tiene su propio lenguaje y por ello produce una respuesta emocional en el ser humano. Los colores tienen la capacidad de influenciar y llevar al receptor a diferentes sensaciones, que gracias a fenómenos psicofisiológicos y psicológicos producen la conocida como sinestesia cromática. Algunos colores están unidos a sensaciones físicas, como por ejemplo el gusto o el tacto. Podríamos decir que tonos los naranjas y amarillos están asociados a lo ácido, mientras que los azules al frío y los tonos pastel y el rosa al dulce.

Los términos que definen los colores están relacionados con el entorno. Es el conjunto de factores generales y específicos que rodean a una persona y que la hacen ver y conocer los colores de una forma determinada u otra. Este conjunto de factores son sociales, morales, culturales... y determinan desde nuestro nacimiento la forma en la que percibimos la vida. Por supuesto, todo esto depende también del lugar en el que vivimos. Podemos dividir estos factores en dos: la cultura y el espacio geográfico.

Es fundamental que para que el uso del color tenga un impacto fuerte y deseado, tanto emisor como receptor tengan una misma conciencia adquirida sobre los colores.

Comunicar bien el color es saber utilizar el adecuado para transmitir una emoción determinada y deseada en el receptor.

4.3.1. Psicología del color según Eva Heller

A continuación y basándonos en el trabajo de Eva Heller, una psicóloga y autora alemana conocida por sus estudios en la psicología del color con su libro "Psicología del color: Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón" (2010), se presenta una relación de los principales colores y las emociones que estos sugieren, algo que los cineastas no pasan por alto en la mayoría de sus obras.

Heller sostiene que se conocen más sentimientos que colores, por ello cada color puede producir muchos efectos distintos y contradictorios, haciendo que un mismo color actúe en cada ocasión de manera diferente. Ningún color carece de significado, además de que el efecto del color o su intención va definido por su contexto, o, por la conexión de significados con la que se perciben los colores. Se valora de distinta forma el color según esté en un elemento u otro, por ejemplo, en una prenda de ropa o en un objeto. **El estudio de Eva Heller, basado entre otras cosas en una encuesta realizada a 2000 personas, demuestra que los colores y los sentimientos no se combinan de manera accidental. Sus asociaciones no son cuestión de gusto, sino “experiencias universales profundamente enraizadas desde la infancia en nuestro lenguaje y nuestro pensamiento”, lo cual se explica a lo largo del libro mediante el simbolismo psicológico y la tradición histórica.**

Se presenta ahora un breve resumen de las características y significado de cada color que Eva Heller estudia en su libro.

El color azul es el favorito de la mayoría de los encuestados en el estudio de la alemana. No hay ningún sentimiento negativo en el que domine el azul, pero en algunos idiomas no hay nombre para este color. Siempre que predomina la razón sobre la pasión, el color principal que se asocia a este hecho es el azul. Es el color de la simpatía, la armonía, la amistad, la confianza y de todo lo que tiene que durar eternamente. También es el color del bien, de la paz, de la verdad, de la inteligencia, de la ciencia, de la concentración, del anhelo y del mérito.

Por su parte, **el color rojo** es el que se dice espontáneamente cuando se pregunta por el color favorito, porque en el pensamiento humano rojo y color son términos equivalentes. Es el primer color al que se le puso nombre. El rojo se asocia a lo masculino, a la fuerza, al valor y a la agresividad. Es el color de las pasiones, de las buenas y de las malas, del odio o la ira, pero también del amor. El rojo y el azul son colores psicológicamente contrarios, su unión simboliza el conjunto de la fuerza corporal con la espiritual.

En cuanto al **amarillo**, es un color preferido por el público mayor más que por el joven. Es el color de la sabiduría, del verano y de la madurez. De lo ácido, de lo refrescante y de los sabores amargos. Cuando se oscurece tiene muchas connotaciones negativas, como la falsedad, la desconfianza, la envidia, los celos, la avaricia o el egoísmo. También es el color de la advertencia.

El amarillo es un color difícil para los diseñadores porque combinado con otros colores pueden formar una combinación negativa. Es por esto que, a pesar de ser el color más llamativo, solo aparece en los *packaging* cuando tiene relación evidente con el contenido. El amarillo tiene efectos positivos cuando va acompañado del rojo y el naranja, que transmiten alegría y energía.

El color verde lo prefieren los hombres cuando se hacen mayores. Quienes lo eligen piensan en un verde esmeralda o verde mar, y los que no prefieren este color lo piensan como un verde militar o verde botella. El verde es un color que alegra la vista sin cansarla, al contrario que el rojo que llega a ser pesado, pero se puede volver aburrido. Es el color de lo natural, de la primavera, de lo sano, de la vivacidad. Forma parte del acorde de la felicidad (oro, rojo y verde). Es el color de la juventud, de la esperanza, de la seguridad, de lo tranquilo y, junto al azul, de la relajación. Cuando se une al negro o al violeta contrasta psicológicamente de forma que sus connotaciones se vuelven negativas. Llegando así a ser el color de lo venenoso, de los monstruos y, junto al negro, de la destrucción.

A continuación, se definen los significados del **color negro**. Este es el favorito de la juventud según el estudio de Eva Heller (2010). Sin embargo, ninguna persona de más de 50 años lo menciona como su preferido. Esto se debe a que la gente joven asocia el negro con la moda, mientras que los mayores lo relacionan con la muerte. El negro es el

color que más favorece a un rostro joven, es el que menos depende de las tendencias porque siempre va a ser escogido y el color de la individualidad, de la protesta y de la negación.

Este color tiene la capacidad de cambiar el significado de cualquier color vivo, siendo la unión del amarillo y el negro el que más efectos psicológicos negativos tiene (egoísmo, infidelidad, mentira) y el de violeta y negro el que menos (la magia, lo misterioso).

En cuanto al **color blanco**, aunque no hay ningún concepto negativo que se le asocie, no es el preferido de casi ninguno de los encuestados. El blanco es un color atemporal. Y, al contrario que el negro, el blanco es un color que todo lo transforma en positivo. Representa la pureza, la exactitud y la inocencia. También es el color del invierno, de la objetividad y de lo ligero.

El naranja es un color exótico que no suele agrandar. Tiene un papel secundario en el pensamiento y en la simbología. En los años 70 se abusó de él en la publicidad y fue el color típico de los objetos de plástico, por eso hoy se asocia con lo poco serio, lo barato y lo poco prestigioso. También es el color del peligro y, junto al amarillo y el rojo, es el color de la intensificación, de la transición a un estado culminante. En cuanto a asociaciones positivas, el naranja crea ambientes agradables porque 'calienta' e ilumina. Es el color del budismo, así como de los holandeses y los protestantes.

El color rosa es uno de los que representa muchos sentimientos positivos; el encanto, la amabilidad, la delicadeza, lo tierno, lo seductor, lo suave, lo dulce. Es el color de la infancia, de lo pequeño, del romanticismo, de la ensoñación y de lo benigno. Junto al blanco representa la inocencia, y junto al violeta o el negro forma parte de la seducción y del erotismo.

Por otra parte, el **color marrón** a pesar de estar muy presente en la moda y en la decoración, como color es el más rechazado por todos. Psicológicamente sus efectos son casi siempre negativos. Se asocia a lo feo, lo antierótico, lo desagradable, la pereza, lo vulgar, etc. Junto al negro es el color de lo malo, de lo marchito y del otoño. Cualquier color que se una al marrón se apaga. Es cierto que combinado con el oro o con el naranja puede hacer algunos espacios parecer acogedores, pero si se combina con el negro transmitirá pesadez y sensación de agobio.

En conclusión, la obra de Eva Heller sobre la psicología del color proporciona una base sólida para comprender cómo los colores influyen en las emociones, percepciones y comportamientos. En este apartado se han explorado algunos de los colores más relevantes junto con sus asociaciones culturales y efectos psicológicos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el estudio de los colores es muy amplio y complejo, y hay muchos más tonos y matices que podrían comentarse.

5. Metodología

A partir de los objetivos e hipótesis de investigación que se han formulado, este Trabajo de Fin de Grado plantea como método de estudio el análisis de caso de tres películas con mensajes diferentes y enfocadas a distintos tipos de público. El estudio de caso permite tener un conocimiento amplio y justificado sobre un fenómeno gracias a la aplicación de distintas herramientas y, por lo tanto, hace posible que se verifiquen o se refuten las hipótesis del trabajo que en este se plantean.

Para llevar a cabo este estudio de caso, en primer lugar, se ha hecho un análisis de la historia del color y de su aparición en la industria cinematográfica. Además, se ha abordado en profundidad la Teoría de los Colores de Goethe y todo lo relacionado con la psicología del color, a partir de los estudios de Eva Heller. Esto ha funcionado como instrumento de análisis objetivo para recopilar la información que nos permite sacar las conclusiones necesarias para la resolución del propósito de este Trabajo de Fin de Grado.

Por otro lado, la elección del caso de estudio también responde a las siguientes cuestiones:

- El color y el cine conforman un binomio fundamental a la hora de contar historias. Para cualquier película el color es una fuente de significación y expresión estética y estudiar esta relación es uno de los propósitos de esta investigación.
- Resulta interesante abordar la psicología del color aplicada al cine como herramienta para transmitir mensajes que generen emociones en el espectador, consiguiendo así el resultado deseado por los cineastas.
- Los colores pueden utilizarse para caracterizar a los personajes y transmitir información sobre ellos de manera subliminal. Además, ciertos colores pueden

tener asociaciones simbólicas que agregan profundidad a los personajes y a la historia en general.

Por último, cabe destacar que se han elegido como objeto de estudio películas que hacen que los espectadores se cuestionen y reflexionen sobre sus propias creencias y acciones, contribuyendo así al crecimiento personal.

Esto genera empatía, comprensión y tolerancia, lo que lleva a una mayor conciencia de uno mismo y de los demás. El cine es una poderosa herramienta educativa al abordar temas importantes y actuales de una manera accesible y atractiva, y por ello estudiarlo y comprenderlo resulta crucial, además de interesante.

5.1. Casos de estudio

Como forma de arte y expresión cultural, el cine tiene el poder único de influir en los conceptos y la conciencia de quien se interesa por ello. Es por esto que, en el marco de este trabajo de fin de grado, se han seleccionado cuidadosamente tres películas para ser los casos de estudio que representan la capacidad del conocido como séptimo arte para trascender el mero entretenimiento.

Estas películas han sido elegidas no sólo por su calidad cinematográfica, sino también por su capacidad para transmitir mensajes que transforman realidades, invitar a la reflexión y abordar cuestiones clave de la sociedad actual. Reconocer y valorar este género cinematográfico es crucial porque urge que el espectador de hoy en día se cuestione sus propias perspectivas, empatice con realidades distintas a las suyas y se convierta en agente de cambio en un mundo en constante evolución.

5.1.1. Bluey

Título original	<i>Bluey</i>
Género	Serie de TV, Animación, Infantil
Año	2018
Duración (por capítulo)	7 min.

País	Australia
Dirección	Joe Brumm, Richard Jeffery
Fotografía	Animación

Sinopsis: *Bluey* trata sobre las aventuras diarias de una perrita azul de seis años, junto con su familia y amigos en la ciudad de Brisbane. Cada episodio presenta situaciones cotidianas de la infancia, explorando temas como la imaginación, el juego creativo, la amistad y el crecimiento emocional, todo ello desde la perspectiva alegre y lúdica de *Bluey* y su familia. Con un enfoque en el aprendizaje a través del juego, la serie captura la esencia de la niñez y fomenta valores positivos y habilidades sociales en su audiencia joven.

La portada de la serie infantil *Bluey* se puede encontrar en el apartado [‘Anexo I’](#) de esta investigación.

5.1.2. Pequeña Miss Sunshine

Título original	<i>Little Miss Sunshine</i>
Género	Comedia, Drama, Familia, Road Trip
Año	2006
Duración	101 min.
País	Estados Unidos
Dirección	Valerie Faris, Jonathan Dayton
Fotografía	Tim Suhrsted

Sinopsis: *Pequeña Miss Sunshine* sigue a la disfuncional familia Hoover mientras viajan en una furgoneta Volkswagen amarilla a través de Estados Unidos para llevar a su hija Olive a un concurso de belleza infantil. La película explora temas de familia, sueños personales, fracasos y el significado del éxito a través de personajes memorables y situaciones cómicas y conmovedoras. Con un elenco estelar y un guión ingenioso, la película ofrece una mirada sincera a la vida y las relaciones humanas.

La portada de la película *Little Miss Sunshine* se puede encontrar en el apartado [‘Anexo I’](#) de esta investigación.

5.1.3. Hasta el Último Hombre

Título original	<i>Hacksaw Ridge</i>
Género	Drama Bélico, Biográfico, II Guerra Mundial
Año	2016
Duración	131 min.
País	Estados Unidos
Dirección	Mel Gibson
Fotografía	Simon Duggan

Sinopsis: Basada en hechos reales, *Hasta el Último Hombre* cuenta la historia de Desmond Doss, un médico del ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial que, a pesar de ser objetor de conciencia y rehusarse a portar armas, se convierte en un héroe al salvar a más de 75 soldados durante la Batalla de Okinawa sin disparar ni una sola bala. La película explora la valentía, el sacrificio y la fe de Doss mientras enfrenta la adversidad y lucha por sus convicciones en medio del caos de la guerra. Dirigida por Mel Gibson, la película ofrece una poderosa reflexión sobre la humanidad y el heroísmo en tiempos de conflicto.

La portada de la película *Hasta el Último Hombre* se puede encontrar en el apartado [‘Anexo I’](#) de esta investigación.

6. Resultados

En este apartado se presenta detalladamente la investigación sobre cada uno de los casos de estudio elegidos para el desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado. En los apartados anteriores de este proyecto se ha expuesto cómo la psicología del color desempeña un papel fundamental en la transmisión de mensajes en el cine. Los colores seleccionados en una película pueden influir poderosamente en las emociones y percepciones del espectador, estableciendo el tono y el ambiente de una escena.

Se expone ahora detenidamente el análisis de la paleta de colores utilizada en los tres casos de estudio elegidos para este TFG. De esta manera se evidencian las complejidades emocionales y temáticas que subyacen en cada obra audiovisual, proporcionando una perspectiva profunda y enriquecedora para esta investigación.

En los últimos cinco años, **la serie de animación infantil *Bluey*** ha ido ganando éxito entre el público de todo el mundo. Esta producción destaca por los temas que, de forma dinámica y atractiva, se tratan en sus episodios. El público objetivo de la serie, según la plataforma de *streaming* Disney+, corresponde a espectadores de todas las edades. A simple vista parece una serie enfocada a niños, sin embargo los capítulos abordan mucho más que entretenimiento infantil.

Esta serie trata cuestiones que van desde el luto por la muerte de un ser querido, la paternidad, el crecimiento personal y la unidad familiar, entre otros. Estos temas que componen la narrativa de la serie han conseguido que no solo los más pequeños se enganchen a la serie, sino que también lo hagan adultos y jóvenes con o sin hijos.

Es importante señalar que un elemento que ha conseguido caracterizar a esta serie australiana y crear una identidad de marca es su cuidado y coherente desarrollo conceptual de la ambientación y de la selección del conjunto de colores que componen las escenas. Este éxito visual corresponde, en gran medida, a los responsables de arte de la producción: Catriona Drummond y Costa Kassab. Drummond fue la primera directora de arte de la serie, fue la encargada de definir y diseñar el estilo general de *Bluey*.

Para continuar con esta investigación se van a señalar varios aspectos significativos de la colorimetría de la serie infantil *Bluey* para profundizar en la psicología del color de esta producción y comprender los posibles mensajes que sus capítulos quieren transmitir al público. Ya que, como se ha mencionado en apartados anteriores, el uso cuidadoso y estratégico del color no solo agrega belleza visual a una serie o película, sino que también enriquece la narrativa y profundiza la conexión emocional de los espectadores con los personajes y las historias. Cada color se elige con un propósito específico para comunicar emociones, temas y atmósferas de manera efectiva y significativa.

Cada personaje en *Bluey* tiene su propio color distintivo que refleja su personalidad y características. Comenzando por la protagonista que le da nombre a la serie, Bluey, resalta el hecho de que esta sea de color azul. Esto es algo que puede tener varias interpretaciones y significados simbólicos, especialmente en el contexto de una serie dirigida a un público infantil.

La primera razón de la elección del color azul es que el personaje está inspirado en los “blueys”, una raza de perros ganaderos Australianos que se da en las antípodas y que se conocen con ese término por el tono de su pelo.

Bluey (Joe Brumm, 2018)

Fuente: hobbyconsolas.com

Teniendo en cuenta el carácter de la serie y su indiscutible propósito de transmitir el ejemplo de una crianza respetuosa y adaptada a los valores de la sociedad actual, es probable también que la elección del color azul como rasgo distintivo del personaje principal responda también a desafiar los estereotipos de género. Históricamente, el azul se ha asociado a lo masculino.

La elección de este color para Bluey puede interpretarse como un mensaje de ruptura con los estereotipos de género y una afirmación del derecho de cada individuo a ser quien quiera ser, sin verse limitado por las normas sociales preestablecidas. Esto es algo que refleja el enfoque inclusivo y progresista de la serie, fomentando también la diversidad, la individualidad y la igualdad de género.

Por otra parte, el color azul también está asociado con elementos como el cielo y el agua, que a menudo evocan sentimientos de libertad y exploración. En el contexto de la

serie, el color azul de Bluey podría simbolizar su espíritu aventurero y su deseo de explorar el mundo que la rodea a través del juego y la imaginación. El azul también responde a cualidades como la calma, la confianza y la serenidad.

Al hacer que el personaje principal sea de color azul, la serie transmite una sensación reconfortante para los espectadores, que conectan fácilmente con la protagonista asociándola con rasgos positivos de los que ellos pueden aprender a través del ejemplo de Bluey.

En la estética general, la producción australiana *Bluey* utiliza una paleta de colores muy vibrante y llamativa que atrae la atención de los niños. **Los colores primarios como el azul, el rojo y el amarillo se utilizan de manera prominente, lo que hace que la serie sea visualmente atractiva y fácilmente reconocible entre la inmensa oferta de series que actualmente ofrecen los canales de televisión y las plataformas de *streaming* de todo el mundo.**

El psicólogo Raúl Castillo en una entrevista para el diario digital El Correo (Abad, 2023), declaró sobre *Bluey* que “Son unos dibujos animados de colores suaves, con una estética muy sencilla, que transmiten calma. Es una serie que está bien pensada y es educativa: todos los capítulos acaban con un aprendizaje”. La belleza y riqueza de su paleta de colores, donde los tonos pastel parecen brillar como nunca lo hacen en otras superficies, y la atención a los detalles son también elementos diferenciadores en esta serie de animación.

Los colores en *Bluey* no sólo son estéticamente agradables, sino que también juegan un papel crucial en mantener el interés de los más pequeños. Los niños se sienten atraídos por los personajes adorables y los escenarios coloridos, lo que les permite sumergirse completamente en las historias y aprender valiosas lecciones mientras disfrutan del contenido.

Bluey (Joe Brumm, 2018), Capítulo 'A dormir' - Temporada 2, episodio 26

Fuente: Apple TV

En resumen, *Bluey* utiliza una paleta de colores vibrante y una comprensión cuidadosa de la psicología del color para crear una experiencia visualmente atractiva y emocionalmente resonante para los niños. El uso estratégico del color no solo hace que la serie sea visualmente estimulante, sino que también ayuda a reforzar temas y emociones importantes a lo largo de la narrativa.

Pasando ahora a otro de los filmes elegidos como caso de estudio cabe resaltar que la película *Little Miss Sunshine* es un éxito y un referente en el cine contemporáneo debido a su capacidad de combinar comedia y drama para transmitir mensajes profundos y valiosos. La película explora la importancia del amor propio y no dejarse llevar por los estándares de belleza marcados por la sociedad. A través del viaje de la familia Hoover, en su icónica Volkswagen Kombi amarilla, se desafían los conceptos tradicionales de belleza y éxito, destacando que la autenticidad y la autoaceptación son fundamentales.

Cada miembro de la familia enfrenta sus propias luchas y, a pesar de sus diferencias y conflictos, encuentran fortaleza y unidad en su vínculo familiar. Esta narrativa resalta que, aunque la sociedad imponga estándares difíciles de obviar, la verdadera felicidad proviene de aceptar la esencia personal y buscar la paz en el refugio incondicional de los seres queridos. **La película, mezclando un humor peculiar y momentos muy emotivos, logra conectar con el público, recordando que la familia y el amor propio son pilares esenciales para una vida plena y significativa.**

Little Miss Sunshine utiliza la colorimetría y la psicología del color de manera magistral para enriquecer la narrativa y profundizar la conexión emocional de los espectadores

con los personajes y las temáticas de la película. Cada elección de color se realiza con un propósito específico para transmitir emociones, temas y atmósferas de manera efectiva y significativa. Por ejemplo, la familia Hoover, se presenta a menudo en ambientes con colores cálidos como tonos terrosos y amarillos, que reflejan su calidez emocional y conexión familiar. En contraste, los personajes externos a la familia o situaciones más tensas se presentan con colores más fríos como azules y grises, mostrando distanciamiento emocional o momentos de conflicto.

El color amarillo se destaca como uno de los principales a lo largo de la película, utilizándose como un símbolo de esperanza y unión para la familia Hoover. **El viejo furgón Volkswagen amarillo que utilizan para viajar juntos hacia el concurso de belleza de *Little Miss Sunshine* se convierte en un ícono de su unidad y solidaridad, a pesar de las dificultades que enfrentan.** Este color también refleja la determinación de la familia para alcanzar sus sueños y apoyarse mutuamente en el proceso.

***Little Miss Sunshine* (Valerie Faris, Jonathan Dayton, 2006)**

Fuente: Condé Nast Traveler

Sin embargo, a pesar de la presencia del amarillo vibrante y otros colores llamativos en momentos clave, la película también utiliza tonos más apagados y desaturados en ciertas escenas para reflejar la realidad cruda y la melancolía que experimentan los personajes. Estos tonos pueden transmitir una sensación de desesperanza o resignación frente a los desafíos que enfrentan, pero también realzan los momentos de conexión y crecimiento emocional entre los miembros de la familia.

Especialmente en las escenas que involucran al abuelo Edwin, quien lucha contra la depresión y el fracaso en su vida. **El subtono azul de estas escenas también puede asociarse con la sensación de estar perdido o desconectado, reflejando los desafíos emocionales que enfrenta el personaje.**

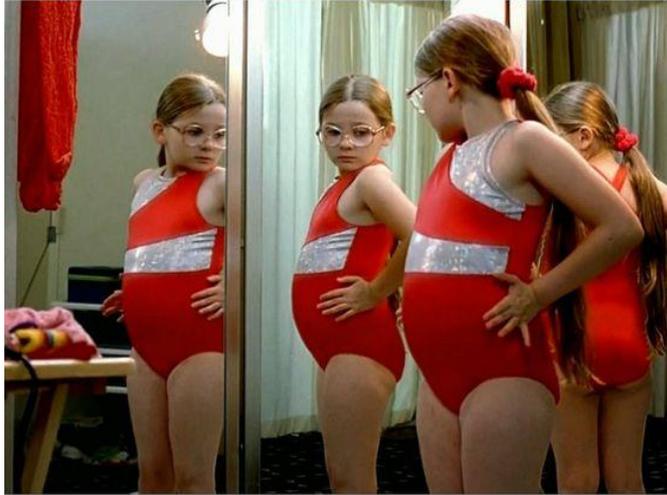

Little Miss Sunshine (Valerie Faris, Jonathan Dayton, 2006)

Fuente: Lazos de cine

Por otro lado, el rojo se utiliza estratégicamente en la película para resaltar momentos de pasión, determinación y coraje. Por ejemplo, el bañador rojo de Olive, la pequeña protagonista, que lleva durante el concurso de talentos simboliza su audacia y espíritu inquebrantable mientras compite en el concurso de belleza. Además, durante todo el filme se utilizan elementos rojos en su vestuario como la camiseta que lleva durante el viaje en la furgoneta o la corbata que lleva también durante el show del concurso. Este color también puede representar el amor y la fuerza de la familia en momentos de adversidad.

Es necesario hacer hincapié en que el bañador de Olive en el concurso de talentos de *Little Miss Sunshine* es un elemento clave que encapsula varios de los temas centrales de la película, como la autenticidad, la autoaceptación y la crítica a los estereotipos de belleza impuestos por la sociedad.

Little Miss Sunshine (Valerie Faris, Jonathan Dayton, 2006)

Fuente: Pinterest

El bañador rojo de la protagonista simboliza su inocencia y su valiente actitud de ser ella misma, sin ceder a las presiones externas. Esta prenda, seleccionada por su abuelo, quien la alentó a ser auténtica y a no preocuparse por las opiniones de los demás, refuerza el mensaje de la película sobre la importancia de quererse a uno mismo. Mientras las otras niñas en el concurso de belleza se presentan con trajes y rutinas diseñadas para impresionar y cumplir con los estándares de belleza y talento convencionales, Olive destaca por su genuinidad y sencillez.

En resumen, el filme que se acaba de analizar ejemplifica perfectamente cómo la psicología del color se convierte en un poderoso vehículo narrativo, contribuyendo significativamente a la atmósfera emocional y la narrativa visual. A través de una cuidadosa selección de paletas de colores y su aplicación en la cinematografía, se logra transmitir una gama de emociones, desde la melancolía hasta la esperanza, mientras profundiza en la complejidad de las relaciones humanas y la lucha por la autenticidad. Este análisis destaca la importancia de la psicología del color como una herramienta invaluable en la creación de significado y conexión emocional en el cine.

De manera similar, en *Hasta el Último Hombre* dirigida por Mel Gibson, la colorimetría y la psicología del color se emplean de manera impactante para transmitir emociones, temas y tonos específicos a lo largo de la construcción de su narrativa cinematográfica. **La película emplea un fuerte contraste entre colores oscuros y tonos más claros para representar la dualidad entre la brutalidad de la guerra y la esperanza de la redención.** Por ejemplo, las escenas de batalla están dominadas por tonos oscuros como el gris y el

marrón, evocando un ambiente sombrío y opresivo. Estos colores reflejan la brutalidad y desolación de la guerra, sumergiendo al espectador en la desesperación y el caos del campo de batalla. Los tonos apagados y terrosos hacen que el horror y la devastación sean más palpables, subrayando la atmósfera de muerte y destrucción.

Hasta el Último Hombre (Mel Gibson, 2016)

Fuente: Theobjective.com

Sin embargo, las escenas que retratan la vida de Desmond Doss fuera de la guerra están imbuidas de colores más cálidos y brillantes, como verdes y azules. Por ejemplo, los flashbacks a la vida de Doss en su hogar rural en Virginia están llenos de verdes exuberantes y cielos azules claros, simbolizando su conexión con la naturaleza y sus valores pacíficos.

Hasta el Último Hombre (Mel Gibson, 2016)

Fuente: Pinterest

Este contraste visual entre los tonos cálidos de la vida civil y los tonos fríos y oscuros del campo de batalla pretende resaltar el choque entre la violencia de la guerra y la pureza de los ideales de Doss.

Además, en este filme, las escenas de amor entre Desmond Doss y su esposa, Dorothy Schutte, proporcionan un contrapunto emocional a la intensidad y brutalidad de la guerra. Estos momentos no sólo exploran el vínculo romántico entre los dos personajes, sino que también destacan la importancia del amor y el apoyo emocional en medio de circunstancias extremas. **Las escenas de amor están impregnadas de calidez y ternura, y se caracterizan por una paleta de colores suaves y luminosos**, en contraste con los tonos más oscuros y sombríos que dominan las escenas de batalla, como ya se ha mencionado.

Hasta el Último Hombre (Mel Gibson, 2016)

Fuente: deaplaneta.com

Los colores utilizados para estas partes del filme reflejan la intimidad y la felicidad compartida por la pareja, creando una sensación de serenidad y esperanza en medio del caos que los rodea. Las escenas de amor sirven para profundizar la caracterización de Desmond Doss, mostrando su vulnerabilidad y humanidad detrás de su apariencia de fortaleza y determinación.

La relación entre Desmond y Dorothy es un recordatorio constante del motivo por el cual él está dispuesto a enfrentarse a la violencia y el peligro en el campo de batalla: para proteger a los que ama y para preservar los valores que comparten.

Por norma general, las escenas que muestran momentos de conexión humana y esperanza presentan colores más claros y cálidos, como tonos de amarillo y dorado, que sugieren luz y renovación.

Por último, el rojo se utiliza de manera destacada en la película para representar la violencia y el sacrificio asociados con la guerra. La sangre derramada en combate se presenta en un tono rojo intenso y vívido, subrayando el horror del conflicto. Asimismo, el ambiente de tonos rojizos que rodea este tipo de escenas puede simbolizar el sacrificio personal y la valentía de los soldados que luchan por la causa y por proteger a sus compañeros.

Hasta el Último Hombre (Mel Gibson, 2016)

Fuente: ecartelera.com

En conclusión, *Hasta el Último Hombre* utiliza la colorimetría y la psicología del color de manera consciente y bien trabajada para enriquecer la narrativa de la historia y para profundizar en la conexión emocional de los espectadores con los temas universales que marcan la trama; la guerra, el sacrificio y la redención. Cada elección de color se realiza con un propósito específico para transmitir emociones, temas concretos y atmósferas de manera efectiva y significativa.

7. Conclusiones

Tras el análisis de los resultados, en el presente apartado se presentan las conclusiones de este Trabajo de Fin de Grado. **En primer lugar, el objetivo principal de esta investigación se ha cumplido porque se ha expuesto cómo cada una de las tres producciones audiovisuales seleccionadas como casos de estudio han utilizado la**

colorimetría y la psicología del color para transmitir mensajes educativos, no solo con la narrativa del filme, sino también utilizando para este fin la estética y el significado de los colores.

Esto reafirma la relevancia y el potencial del color como una herramienta narrativa poderosa. A lo largo de la investigación, también se ha profundizado en la teoría del color y en su capacidad para evocar respuestas emocionales específicas, destacando cómo estas teorías se aplican de manera concreta en la producción cinematográfica.

El análisis de las películas seleccionadas como casos de estudio: *Bluey*, *Little Miss Sunshine* y *Hasta el Último Hombre*, ha demostrado cómo el color puede ser utilizado de manera efectiva para construir la personalidad de los personajes, crear atmósferas que conecten con las emociones del espectador y resaltar los temas centrales de la historia. Estos ejemplos no solo han ilustrado la aplicación práctica de los principios de la psicología del color en el cine, sino que también evidencian la importancia de una elección de color intencional y bien cuidada en la producción cinematográfica. Cada tonalidad y matiz puede influir en la percepción y la emoción del espectador, creando una experiencia cinematográfica única y significativa.

En términos de tendencias futuras, se puede prever que la producción cinematográfica continúe explorando y experimentando con el color de manera innovadora. La evolución de la tecnología cinematográfica y las nuevas técnicas de producción permitirán a los cineastas utilizar el color con una precisión y creatividad sin precedentes.

Es necesario que se siga investigando en este campo, el conocimiento profundo de la psicología del color permitirá a los creadores de contenido diseñar experiencias visuales que no solo atraigan a los espectadores, sino que también los impacten emocionalmente en un nivel muy profundo transmitiéndoles mensajes que nutran sus valores y generen conversaciones sobre todas las realidades presentes en la sociedad.

Además, el futuro del uso del color en el cine está siendo moldeado por tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la realidad virtual y las herramientas avanzadas de edición digital. Por ejemplo, la IA está comenzando a jugar un papel crucial en la restauración y recolorización de películas clásicas. **Algoritmos avanzados pueden**

analizar películas antiguas en blanco y negro y aplicar colores de manera precisa, basándose en referencias históricas y artísticas.

Metrópolis (1929) el clásico de cine alemán de Fritz Lang, es el uno de los ejemplos de una conversión de blanco y negro a color. Para hacerlo posible se ha utilizado DeOldify, una combinación de herramientas de Python y aprendizaje profundo capaces de colorear escenas, ya sea de películas o de simples imágenes. Esta tendencia no solo preserva el patrimonio cinematográfico, sino que también lo revitaliza, permitiendo que nuevas audiencias experimenten estas obras con un enfoque fresco y contemporáneo.

En conclusión, el color se erige como una herramienta indispensable en el cine, con un potencial muy versátil que va más allá de la mera estética. La comprensión y aplicación de la psicología del color permite a los cineastas enriquecer sus narrativas y conectar con el público de manera única. **Este Trabajo de Fin de Grado reafirma que, manejando adecuadamente los principios del color, se pueden crear obras cinematográficas que no solo narren historias, sino que también evoquen emociones y experiencias inolvidables en los espectadores.** Por lo que el futuro del cine promete seguir explorando las fronteras del color, consolidando su papel crucial en la creación de narrativas visuales que hagan que las producciones audiovisuales sean mucho más que imágenes.

8. Bibliografía

Admin. (s. f.-c). *Cómo Influyen los Colores en el Aprendizaje - Shift E-Learning*.

<https://www.shiftelearning.com/blogshift/como-influyen-los-colores-en-el-aprendizaje>

Azor, D. A. (2023c, julio 10). *EL COLOR EN EL CINE: EVOLUCIÓN y USOS*.

Gradejunk. <https://gradejunk.es/el-color-en-el-cine/>

Borges, L. B., & Borges, L. B. (2022c, julio 13). Bluey, la serie de apariencia infantil que engancha a los adultos. *ELMUNDO*.

<https://www.elmundo.es/metropoli/series/2022/07/14/62cea5fe21efa044588b45a2.html>

Blanco, R. (2022c, agosto 22). *Little Miss Sunshine* — *ruidoblanco*. Ruido Blanco FM. <https://www.ruidoblanco.fm/editorial/2022/8/15/little-miss-sunshine>

Bluey (Serie de TV) (2018). (2018b). FilmAffinity.

<https://www.filmaffinity.com/es/film736776.html>

Castaño, M. (2016c, mayo 19). *Color Emoción – Apuntes sobre el color en el cine (Parte 1)*. REVISTA 24 CUADROS.

<https://revista24cuadros.com/2015/06/04/color-emocion-apuntes-sobre-el-color-en-el-cine-parte-1/>

Cinéfilo, A. (s. f.-a). «*Little Miss Sunshine*» (2007). J. Dayton, V. Faris - Análisis psicológico - Javier Sánchez Juan. 2º Bachillerato. IES Dr. Balmis. Alicante.

<https://www.bachilleratocinefilo.com/2017/01/little-miss-sunshine-2007-j-dayton-v.html>

De Venusville, D. (2017c, marzo 22). *HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE fotos - Web de cine fantástico, terror y ciencia ficción*. Web de Cine Fantástico, Terror y Ciencia

Ficción. <https://www.diariodevenusville.com/hasta-el-ultimo-hombre-fotos-andrew-garfield-mel-gibson/>

Ethiel Cervera Díaz Lombardo (2017). El color y las formas en el Montaje Cinematográfico. Amazon.

Francisco, G. G. (2016). *El color como recurso expresivo: análisis de las series de televisión Mad Men y Breaking Bad*. Dialnet.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=126138>

Gonzalo, G. G. (s. f.-c). *Atmósferas de Paris : la manipulación de la luz y el color en el cine* | Archivo Digital UPM. <https://oa.upm.es/47590/>

Psicología del color: Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón (MONOGRAFIAS) : Heller, Eva, Chamorro Mielke, Joaquín: Amazon.es: Libros. (s. f.).

Javier, M. S. P., Carlos, P. C. J., & Javier, C. M. F. (2021c, febrero 23). *El color en los comienzos del cine. De la aplicación manual al Technicolor*.
<https://riunet.upv.es/handle/10251/30118>

Jaramillo, A. E. (2011). *Cine y Color - Más allá de la realidad*.
<https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/RLT/article/view/29>

Moral, C. (2018c, abril 18). La destartalada furgoneta de «Pequeña Miss Sunshine» como metáfora. *Traveler*.

<https://www.traveler.es/experiencias/articulos/pequena-miss-sunshine-furgoneta-volkswagen-kombi/12445>

Pequeña Miss Sunshine (2006). (2006c). FilmAffinity.

<https://www.filmaffinity.com/es/film481444.html>

Ventureira, R. (2024b, febrero 15). El episodio de una serie infantil que está entre los más valorados de la historia. *El Debate*.

https://www.eldebate.com/cine-tv-series/20240215/episodio-serie-infantil-esta-entre-valorados-historia_174783.html

Yuste, J. (2024c, abril 4). *La fascinante teoría del color de Goethe*. Cultura

Inquieta. <https://culturainquieta.com/estimulante/la-fascinante-teoria-del-color-de-goethe/>

Material audiovisual:

CineFix - IGN Movies and TV. (2017, 19 enero). *10 Best Uses of Color of All Time*

[Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=tILieNjbH1E>

James Hayes. (2016, 28 julio). *Colour theory: How does colour affect the way we*

watch movies? [Vídeo]. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=wtQt ThReol>

LidiaSeara. (2024, 13 mayo). *COLOR PSYCHOLOGY* [Vídeo]. Vimeo.
<https://vimeo.com/169046276>

Verde Menta Dibujo. (2022c, marzo 4). *Psicología del color, estudio de Eva Heller*
[Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=bNuGtRfgRmE>

9. Anexo I

Cartel Bluey (Joe Brumm, 2018)

Fuente: SensaCine

Cartel Little Miss Sunshine (Valerie Faris, Jonathan Dayton, 2006)

Fuente: Filmaffinity

Cartel Hasta el Último Hombre (Mel Gibson, 2016)

Fuente: Filmaffinity

Anexo II

Paleta de colores *Bluey* (2018)

Fuente: color-hex.com

Paleta de colores *Little Miss Sunshine* (2006)

Fuente: colorpalette.cinema

Paleta de colores *Hasta el Último Hombre* (2016)

Fuente: elaboración propia

