

TRABAJO DE GRADO
Opción Seminario-Diplomado.

EL COLOR ROJO COMO RECURSO NARRATIVO EN EL CINE

Corporación Universitaria Remington.
Facultad de diseño
Profesional en Diseño Gráfico

Sylvia Alejandra Prieto Prada
Nicolas David Quintero Urrea
Tutor: Edwin Alejandro Mesa Moreno
Opción de Trabajo de grado Seminario-Diplomado.
2024

Tabla de Contenidos

Resumen.....	4
Palabra clave.....	4
Pregunta orientadora de la búsqueda.....	5
Metodología de la búsqueda de la información.....	6
Sustentación teórica de la pregunta.....	8
1. Descripción.....	8
1.1. Definición del color.....	8
1.2. El color desde la física.....	9
1.3. Clasificación de los colores.....	9
1.4. La psicología del color.....	10
1.5. El color en el cine.....	10
1.6. Historia del color rojo.....	11
1.7. El color rojo en el cine.....	11
1.8. El color rojo en la política.....	12
1.9. El color rojo en la cultura.....	12
1.10. El color rojo en las banderas.....	13
1.11. El color rojo en el arte.....	14
1.12. El color rojo en la psicología.....	14
1.13. El color rojo en la religión.....	14
2. Clasificación.....	15
2.1. Objetos.....	15
2.2. Acciones.....	16
2.3. Temas.....	18
2.4. Símbolos culturales.....	18
3. Red de imágenes.....	20
3.1. Cine.....	21
3.2. Arte.....	25
3.3. Cultura.....	27
3.4. Literatura.....	29
4. Análisis.....	32
4.1. El color en la historia del arte.....	32
4.2. Antiguo Egipto.....	34
4.3. Antigua Grecia.....	35
4.4. Imperio Romano.....	35
4.5. Edad Media.....	35
4.6. Época del renacimiento.....	35
4.7. Revolución Industrial.....	35
4.8. Siglo XIX.....	35
5. Apreciación.....	40
6. Interpretación.....	46
7. Conceptualización.....	48
8. Comunicación.....	50
Conclusiones.....	51
Referencias.....	52

Tabla de Figuras

Figura 1: Clasificación del color rojo como objeto visual.....	14
Figura 2: Identificación del color rojo en distintas áreas.....	19
Figura 3: El color rojo en la Lista de Schindler (1993).....	20
Figura 4: El color rojo en It 2 (2019).....	21
Figura 5: El color rojo en el Mago de Oz (1939).....	22
Figura 6: El color rojo en Blanca Nieves (1937).....	22
Figura 7: El color rojo en American Beauty (1999).....	23
Figura 8: Primeras apariciones del color rojo en el arte.....	24
Figura 9: Wassily Kandinsky. Mit and Gegen (1929).....	25
Figura 10: Henri Matisse. Armonía en rojo (1908).....	25
Figura 11: El descendimiento de la cruz, de Rogier van der Weyden (h. 1443).....	26
Figura 12: Bandera de Colombia.....	27
Figura 13: Foto Celebración del año nuevo chino.....	28
Figura 14: “La lista de Schindler” de Thomas Keneally.....	29
Figura 15: "Rojo y Negro” de Stendhal.....	30
Figura 16: “El código Da Vinci” de Dan Brown.....	30
Figura 17: “El Gran Gatsby” de F. Scott Fitzgerald.....	31
Figura 18: Escena N#1. “La lista de Schindler”. Color rojo en pantalla.....	40
Figura 19: Escena N#2. “La lista de Schindler”. Color rojo en pantalla.....	41
Figura 20: Escena N#3. “La lista de Schindler”. Color rojo en pantalla.....	42
Figura 21: Escena N#4. “La lista de Schindler”. Color rojo en pantalla.....	43
Figura 22: Escena N#5. “La lista de Schindler”. Color rojo en pantalla.....	44
Figura 23: Escena tomada de la película “Duel” (1972)	45
Figura 24: Escena tomada de la película “E.T” (1982)	45
Figura 25: Escena tomada de la película “Empire of the Sun” (1987)	46

Resumen

En el presente informe investigativo se describe a detalle el significado del objeto visual elegido, que en este caso es el color rojo. Se conoce el significado del color siendo este una percepción que es provocada por la incidencia de la luz al reflejarse en un objeto que posteriormente es captada e interpretada por los ojos. Se clasifica además y se realiza un análisis del color desde un punto de vista simbólico y cultural y a su vez se le asocia a diferentes objetos y acciones.

Se estudia en mayor detalle uno de los campos relacionados con el color que es la psicología y su influencia y uso en el manejo de las emociones y las sensaciones, resaltando la importancia del color como recurso narrativo en diferentes medios audiovisuales como el cine, la pintura, el arte, entre otros.

Se logra identificar y entender el significado y la importancia del uso del *color rojo* como recurso narrativo en el cine y se analizará su significado en distintos contextos culturales, religiosos e históricos, además de asociarlo a diferentes acciones, objetos y temas.

Palabras clave

Color, Percepción, Historia, Psicología, Cultura, Emoción, Significado

Pregunta orientadora de la búsqueda

Durante este trabajo se buscará conocer ¿De qué maneras se ha empleado el color rojo como recurso narrativo en el cine y en la historia del arte?

Metodología de búsqueda de la información

Para la búsqueda de la información del presente trabajo se emplearon distintos recursos y motores de búsqueda, entre ellos Google y Google Scholar, en dónde se han buscado artículos principalmente en español que reúnan la información necesaria. Al tratarse de un tema tan amplio y conocido como lo es el color y todo lo que abarca, se investigaron fuentes de información de tipo académico y también en páginas de noticias de actualidad. Se ha filtrado correctamente la información empleando palabras clave, entre las más utilizadas fueron: *Color*, *El color en la historia*, *Psicología del color*, *El color en el cine*, *Significado del color rojo*, entre otras. Además, se ha empleado como recurso narrativo, algunas películas que incluyen como elemento principal el color rojo, tales como *La lista de Schindler (1993)*, *American Beauty (1999)*, *It 2 (2019)*, entre otras.

La metodología empleada para la revisión temática se encuentra conformada por una serie de etapas cuyo fin es analizar y comprender el color desde todos sus aspectos, a continuación se muestra la ruta investigativa seguida:

1. **Descripción:** Se elabora una explicación detallada del objeto visual, que en este caso es el *Color*, identificando así su significado desde varios puntos de vista en la historia.
2. **Clasificación:** En esta etapa se analiza el color desde un punto de vista simbólico y cultural, se le asocia a diferentes objetos y acciones con el fin de organizar la información obtenida.
3. **Red de imágenes:** Se elabora una representación gráfica en donde se relacionan diferentes conceptos que permiten una correcta visualización y entendimiento de las diferentes conexiones existentes entre el color y los recursos narrativos empleados.

4. **Análisis:** En esta etapa se analiza de forma más detallada la información recopilada durante la investigación y durante las primeras etapas, se buscan relaciones entre el objeto en diferentes contextos.
5. **Apreciación:** Se realiza una lectura del Color dentro de un escenario específico
6. **Interpretación:** Se realiza un análisis y posterior interpretación de la información obtenida y se ubica al Color en la actualidad.
7. **Concepto:** Se realiza una conceptualización y comprensión del objeto visual dentro de una idea central
8. **Comunicación:** En esta etapa se elabora un producto visual como resultado del proceso de investigación que comunica los resultados encontrados en la revisión temática con el fin de transmitir de manera clara y comprensiva los hallazgos presentados.

Sustentación teórica de la pregunta

1. DESCRIPCIÓN

1.1 Definición de color:

El color es una percepción o experiencia sensorial visual provocada por la luz al reflejarse en un objeto que posteriormente es captada e interpretada por los ojos y en los centros nerviosos (cerebro). Según el equipo editorial Etecé (2022), cada objeto es capaz de absorber una cantidad de luz del espectro lumínico, la luz que no se absorbe rebota hasta llegar a los ojos en forma de estímulo visual. Se podría decir que el color es la manera en la cual percibimos la luz cuando esta se encuentra interactuando con la materia.

1.2 El color desde la física:

Uno de los pioneros en el campo del entendimiento del color visto desde la física fue Isaac Newton, quien establece un principio fundamental: “la luz es color”. (Admin, 2022).

Con sus experimentos Newton entendió el arcoíris, al observar que al pasar un rayo de luz a través de un prisma y posteriormente salir de él, podía ver siete colores diferentes. También descubrió que, al mezclar los colores primarios entre sí podría obtener los colores secundarios.

1.3 Clasificación de los colores:

Hoy en día sigue sin existir una teoría universal del color, sin embargo, destacan ciertas teorías que generan una clasificación del color, entre ellas la del alemán John Wolfgang Von Goethe (1749-1832), quien fue el primero en hablar sobre la psicología de los colores, elaborando una obra titulada *Teoría del color (1810)*. Según un artículo publicado por el *Museo Carmen Thyssen Andorra* en el año 2023, Goethe comienza a experimentar con el color y a su vez a probar las distintas modificaciones tanto físicas como psicológicas que sufría el ser humano al ser expuesto frente a diferentes colores y como estos reaccionaban ante ellos, siendo de esta manera su experimentación una pieza clave para entender lo que es hoy en día la psicología del color.

Goethe proponía que el color en realidad depende también de nuestra percepción, en la cual se halla involucrado el cerebro y los mecanismos involucrados en el sentido de la vista. (Eckermann, 1836).

Según la teoría de Goethe, lo que observamos de un objeto no depende solo de la materia y de la luz, sino que también depende la percepción que tenemos del objeto.

Según su teoría, Goethe indica que los colores se clasifican según la perspectiva del individuo que los mira en dos tipos:

- **Los colores cálidos:** Rojo, naranja, amarillo. Estos colores se encuentran asociados a emociones como la calidez, pero también a emociones como la hostilidad, el enfado y la agresividad dependiendo del contexto en que aparezcan.
- **Los colores fríos:** Azul, verde, gris. Estos colores están asociados a emociones como la calma, la espiritualidad y la paz, así como a la tristeza y a estados melancólicos o nostálgicos.

Según un artículo publicado por la *Escola d'art i Superior de Disseny de Vic* en el año 2020, los colores cálidos y fríos son llamados de esta manera en función de su posición en el espectro electromagnético. Los colores cálidos son aquellos de onda larga y los fríos corresponden a ondas menores. También, los colores se encuentran clasificados en:

- **Primarios:** Colores que se encuentran en su estado puro al no venir de la mezcla con algún otro color, estos son el amarillo, el azul y el rojo.
- **Secundarios:** Estos colores se componen a partir de la unión de dos colores primarios, estos son el verde, morado y naranja

1.4 La psicología del color:

Este es un campo de estudio que se encuentra destinado a analizar cómo el cerebro percibe los colores y la influencia de estos en el comportamiento y la conducta de quien los observa,

así como las emociones que son capaces de transmitir. La teoría del color contiene muchos aspectos subjetivos por ende existen ciertas variaciones en la interpretación y el significado del color dependiendo de la cultura y el contexto. (Sánchez, 2024)

Así como a las palabras, al color también se le puede dotar de significados simbólicos que variarán según la cultura y el contexto en el que se presente. Por ejemplo, el color negro en algunas culturas puede significar luto, mientras que en la cultura oriental el color del luto es el blanco.

1.5 El color en el cine:

Desde el inicio del cine en 1895, el color estuvo presente de una forma u otra, a pesar de que en esta época no existían negativos capaces de captar color, los directores de cine ideaban cómo colorear los fotogramas que estaban a blanco y negro.

La primera proyección a color de una película fue gracias al empleo del concepto de la síntesis aditiva del color, que consistía en superponer tres negativos distintos cada uno con un filtro que correspondía a un color, en este caso: *rojo*, *verde* y *azul*. Esta primera proyección empleando este método fue un punto de partida para proyecciones futuras. Después, en la época de 1930, grandes empresas dedicadas a la fotografía como *Kodak* y *Technicolor* lograron avances que permitieron realizar una representación de color en el cine más realista al añadir la síntesis sustractiva del color, empleando ahora colores como cian, magenta y amarillo junto con el rojo, el verde y el azul usados anteriormente. (Azor, 2023).

El color en una película es un recurso visual empleado para transmitir emociones, ideas y sensaciones. Cada color tiene un significado y un simbolismo diferente y este recurso se emplea con el fin de poder transmitir de manera correcta un mensaje. En el cine, el color puede encontrarse en escenas, en la colorimetría presente en postproducción e inclusive en el vestuario de los personajes, este último recurso busca definir a un personaje, siendo el color empleado como recurso narrativo al momento de resaltar alguna característica de este personaje.

El uso del color en el cine potencia la narrativa visual y permite enfatizar algunos puntos críticos de una trama ayudando al espectador a entender mejor el mensaje que se quiere transmitir por medio de este.

1.6 Historia del color rojo:

El rojo es el color de la tierra oxidada, del ocre y de la arcilla, se dice que una de las primeras formas de este color proviene de la arcilla, siendo empleado en la Edad de Piedra como pintura corporal. Existen evidencias de la existencia del color rojo desde el 15.000 a.C presente en las pinturas rupestres.

Según un artículo publicado por National Geographic (2021), se dice que el color rojo, junto con el negro y el blanco fueron los primeros colores que fueron empleados en la época del Paleolítico por los artistas, esto debido a que estos colores se encontraban presentes en pigmentos naturales como el óxido de hierro y el ocre rojo.

Aunque su significado y simbolismo puede variar dependiendo de la cultura y el contexto en el que se encuentre, existen unos elementos de color rojo que son reconocidos a nivel general:

- La sangre y el fuego, que simbolizan la pasión, sacrificio, peligro y la guerra.
- En otro contexto, el rojo también puede significar amor, pasión y alegría.
- En algunos países asiáticos el rojo es el color de la felicidad y la buena fortuna. La ropa roja era signo de estatus y riqueza en algunas culturas, usado principalmente por cardenales y príncipes.

1.7 El color rojo en el cine:

El rojo en el cine se ha asociado principalmente a sensaciones fuertes como el amor y la pasión, así como en contraposición también se ha asociado a la guerra, violencia, peligro,

rabia o ambición. Sin embargo, esto puede variar dependiendo del contexto de la película y su género. Por ejemplo, en el cine de romance, este color se utiliza para evocar el amor, la pasión y el deseo. En el cine de terror se emplea el rojo para simbolizar la sangre y el peligro. Esto quiere decir que el rojo no se encuentra estrictamente ligado a una sola emoción si no que varía dependiendo del contexto.

1.8 El color rojo en la política:

A lo largo de la historia, el color rojo ha sido estrechamente ligado a movimientos de lucha y reivindicación política, así como también a sentimientos patrióticos.

La *Revolución Francesa* en los inicios de la Edad Contemporánea marcó el inicio de una era de cambios significativos, incluyendo el declive de las monarquías absolutistas y el ascenso de la burguesía y las clases menos privilegiadas. Los símbolos rojos adoptados por los revolucionarios durante este período contribuyeron a asociar el color con la búsqueda de la libertad.

Durante la Primera Guerra Mundial (1914-1919), la propaganda se convierte en un elemento crucial en el conflicto bélico, y los carteles de guerra adquieren un papel destacado. El color rojo, conocido por su llamativa presencia, se convierte en un elemento recurrente en la propaganda utilizada por ingleses, norteamericanos y soviéticos. Estos carteles suelen representar a un hombre señalando al espectador, con el objetivo de incentivar el reclutamiento en sus respectivos ejércitos.

1.9 El color rojo en la cultura:

El color es uno de los componentes primordiales de los símbolos visuales presentes en todas las culturas alrededor del mundo, este medio como medio de comunicación. El color rojo se encuentra relacionado en algunas culturas con la sangre, el sol, el fuego y la guerra. Universalmente, se podría decir que este color se encuentra relacionado principalmente con el fuego y la sangre. En algunos países, además, se ha empleado el color rojo como un color que representa algunos movimientos políticos como el comunismo y la revolución.

También, en algunas culturas se le otorga a este color algunas connotaciones positivas y negativas.

Connotaciones positivas del color rojo:

- En la cultura china, este color se encuentra asociado con la felicidad, la celebración y la buena fortuna.
- En algunas culturas occidentales el rojo junto con el verde se asocia con la navidad.
- En la religión católica y la monarquía el color rojo representa autoridad e influencia. Siendo este color empleado por los cardenales católicos romanos en su vestimenta, también en los trajes que utilizan los reyes.

Connotaciones negativas del color rojo:

- Universalmente el color rojo es considerado como símbolo de advertencia, destrucción, guerra y muerte.
- En la mitología romana, el rojo se asocia con el Dios de la guerra (Marte), quien lo representaban vestido con una coraza de color rojo.
- En Egipto, el color rojo se asocia al color del desierto y de los dioses destructivos.
- Los revolucionarios socialistas emplean banderas rojas como símbolo.

1.10 El color rojo en las banderas:

Actualmente, el color rojo es el color más empleado en las banderas del mundo, ya que este color representa la fuerza, el valor, el conflicto y el espíritu por la patria, así como también representa la sangre. La presencia de este color en las banderas se debe a que muchos países del siglo XX nacieron después de una guerra, una revolución o una lucha por la independencia. Hay banderas que usan el color rojo para representar la sangre, como las banderas comunistas.

Actualmente, se conoce que cerca del 75% de las banderas del mundo incluyen este color. A pesar de tener todas ellas un origen diferente, coinciden en la presencia del rojo debido a su significado e importancia en la historia. Este color se puede observar en sus distintas variedades desde un rojo carmesí, un rojo escarlata o un rojo pasión. (Matarozzo, 2015).

- **Color rojo en la bandera de Colombia:** En este contexto, el color rojo representa la sangre vertida en los campos de batalla como consecuencia de conseguir la libertad. Además, también representa el poder, la fuerza, el amor y el progreso.

1.11 El color rojo en el arte: Fue el pintor francés *Henri Matisse (1869-1954)* uno de los primeros en emplear el color cadmio rojo en su obra. Además, es de destacar que este pintor fue uno de los primeros en emplear el color como elemento principal en su pintura en el siglo XX, dándole de esta manera un significado e importancia al color al momento de transmitir emociones a través de este.

1.12 El color rojo en la psicología: El rojo es un color clasificado como cálido y primario dentro de la teoría del color, es uno de los colores más vigorosos, demuestran energía, alegría, impulsividad, vitalidad. Simboliza principalmente el fuego, la sangre, la pasión, la fuerza. Además, se relaciona con la violencia, la destrucción y la crueldad. En algunos contextos, el color rojo adquiere el significado de peligro, siendo este empleado a nivel general en avisos para avisar que algo es prohibido o potencialmente peligroso.

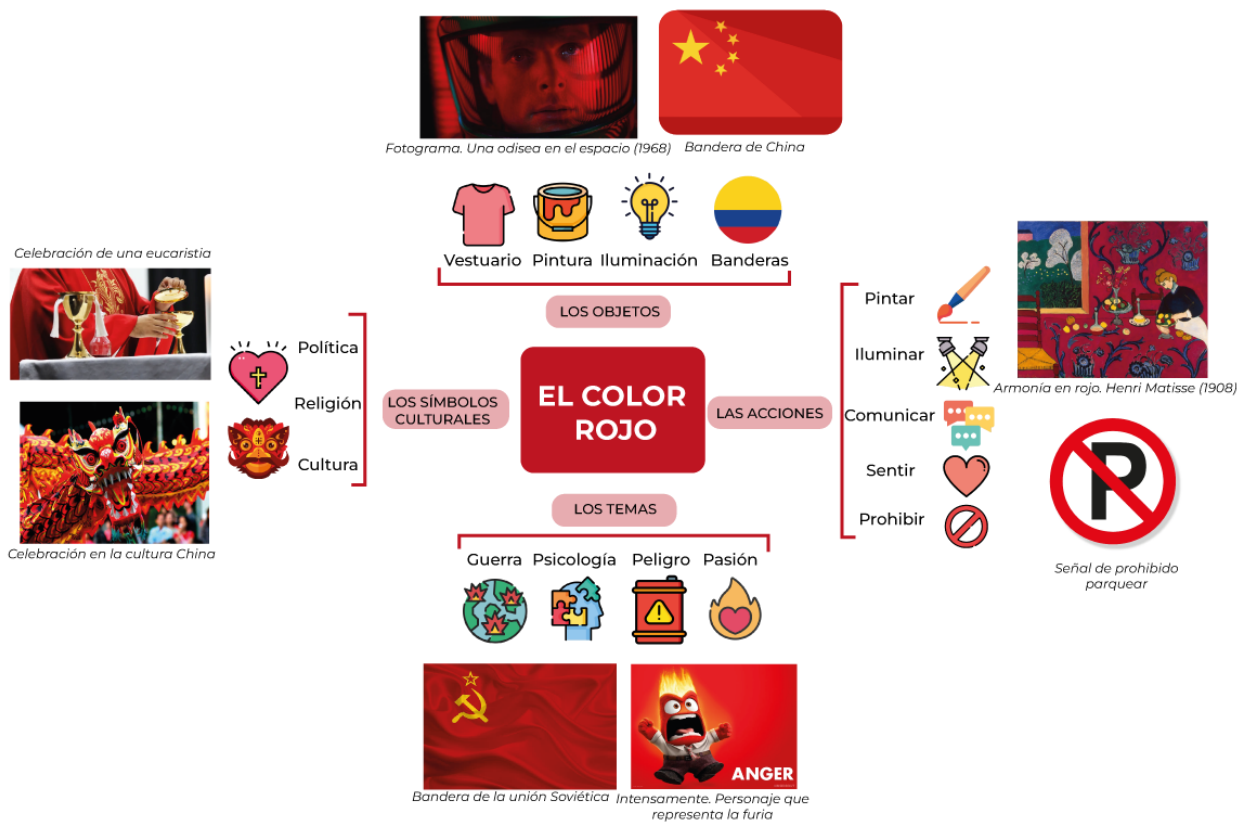
1.13 El color rojo en la religión: Este color se encuentra relacionado en la religión con la Pasión de Cristo, empleado en el Domingo de Ramos, en las liturgias del Viernes Santo y en algunas festividades que son propias del Espíritu Santo (representado con el fuego). En algunas vestimentas sagradas, el rojo se encuentra junto con el oro e incluso a veces es sustituido por otros colores análogos como el púrpura.

2. CLASIFICACIÓN

OBJETO VISUAL: EL COLOR ROJO

Figura 1

Clasificación Del Color Rojo Como Objeto Visual

Nota. Fuente: El autor.

2.1 OBJETOS

Vestuario:

Al ser un color, este se encuentra presente en objetos tales como las prendas de vestir, por ejemplo, en algunas religiones este color se encuentra relacionado con la Pasión de Cristo,

además de emplearse en las vestimentas sagradas junto con otros colores que lo destacan como el oro o colores análogos. En el cine, se emplea este recurso en los personajes para destacar su personalidad por medio del color de sus prendas de vestir, por lo general estos personajes se destacan por tener un carácter fuerte o peligroso.

Pintura:

Este es uno de los aspectos en los que más destaca el uso del color rojo, siendo ampliamente utilizado universalmente como elemento principal en muchas pinturas y obras de arte. Según un artículo publicado por National Geographic (2021), se dice que el color rojo fue uno de los primeros colores empleados en la época del Paleolítico por los artistas, destacando su importancia.

Iluminación:

Este es un recurso ampliamente utilizado en el cine, en la fotografía y en otras áreas afines audiovisuales, se emplea el color rojo como recurso narrativo con el fin de añadir emoción o sentimientos al mensaje que se busca transmitir.

Banderas:

Se conoce que cerca del 75% de las banderas del mundo incluyen en ellas el color rojo, siendo este el más empleado. Representa la fuerza, el valor, el conflicto y el espíritu por la patria, así como también la sangre derramada. (Matarozzo, 2015). Además, se conoce que la bandera roja se usa con frecuencia en las manifestaciones socialistas, comunistas y anarquistas.

2.2 ACCIONES

Pintar:

Esta es una acción que requiere el uso de pigmentos encontrados en distintos materiales o sustancias sobre una superficie, empleando una gran variedad de herramientas dependiendo

del medio y de la técnica empleada. El rojo es uno de los colores primarios empleados en la pintura y a partir de su mezcla con otros colores primarios pueden surgir otros colores.

Iluminar:

La acción de iluminar se refiere a dar luz o brillo bien sea a un objeto, a un lugar o a una escena, esto se puede realizar utilizando distintos medios luminosos como las velas, las lámparas o la luz natural. Un ejemplo del uso del color rojo para iluminar es en la industria del cine y del teatro, este es uno de los colores más utilizados para generar dramatismo o peligro en las escenas.

Comunicar:

A partir de esta acción se transmiten o expresan las ideas, emociones o mensajes. La comunicación puede ser tanto verbal como no verbal. El color rojo se ha empleado como recurso narrativo para comunicar mensajes en medios como el cine, la televisión, el teatro, entre otros.

Sentir:

El color rojo se ha visto asociado a diferentes sentimientos y emociones, este color se asocia principalmente a emociones intensas y apasionadas como lo son el amor, la pasión, la ira y la furia. (Sánchez, 2024)

Prohibir:

El color rojo es uno de los colores más empleados en las señales de prohibición universalmente. En muchas culturas, el color rojo se ha empleado históricamente para indicar peligro, advertencia o prohibición en el sistema de señalización

2.3 TEMAS**Guerra:**

Se conoce que el color rojo representa la guerra, al ser este el color de la sangre y del fuego. Además, en la historia griega, este era el color de Ares el dios de la guerra. (Simbología de los colores, s.f). Este color recuerda también a los muertos y a los heridos en la guerra.

Psicología:

Dentro de la psicología del color, el cómo se perciben los colores y su contexto influye directamente en las emociones. El color rojo específicamente es un color que transmite pasión, fuerza, poder, amor, pero también peligro, prohibición e ira. (Burgada, 2022).

Peligro:

Algunos de los colores simbolizan aspectos similares independientemente del idioma o del país en el que se encuentre. Universalmente se conoce y se emplea el color rojo en señales que indican peligro o advertencias, por ejemplo, en los semáforos el color rojo indica parar y en las señales de tránsito se puede ver este relacionado con las señales de peligro o prohibición.

2.4 SÍMBOLOS CULTURALES

Política:

El color rojo ha simbolizado desde hace siglos movimientos políticos de izquierda como el socialismo y el comunismo, apareciendo por primera vez como símbolo revolucionario durante la Revolución Francesa, siendo este color escogido ya que era típico del gorro frigio empleado como símbolo de la liberación. Desde entonces, el color rojo ha sido empleado en revoluciones en todo el mundo. (GM, 2024)

Religión:

Dentro del contexto religioso se puede encontrar la presencia del color rojo principalmente en la vestimenta, en la decoración y en las pinturas religiosas. Este color se conoce dentro de este entorno como el color del fuego y de la sangre, en el cristianismo es el color del

Espíritu Santo. Es un color usado en aquellas solemnidades de la Pasión del Señor como en el Domingo de Ramos. (Imep, 2022).

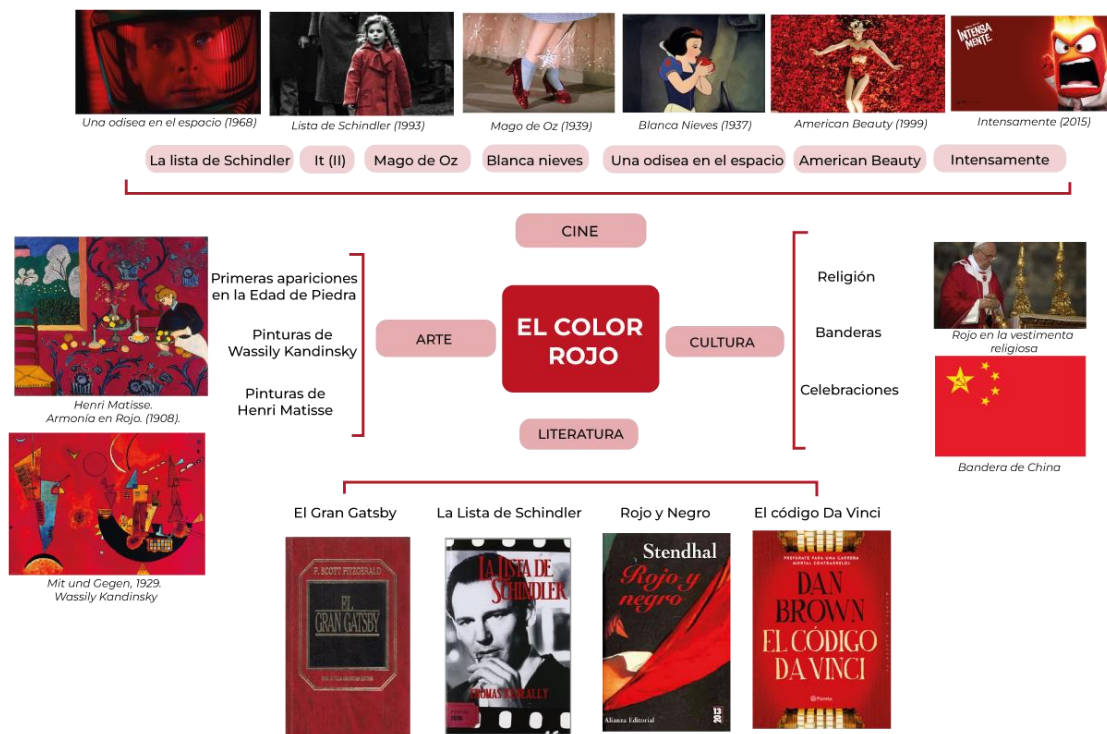
Cultura:

Se conoce que el color es uno de los componentes empleados frecuentemente en los símbolos culturales presentes en todas las culturas del mundo. El color rojo se relaciona en algunas culturas con el fuego, la sangre, y la guerra. En algunas culturas como la china, este color se encuentra relacionado con celebraciones y buena fortuna.

3. RED DE IMÁGENES

Figura 2

Identificación del color rojo en distintas áreas

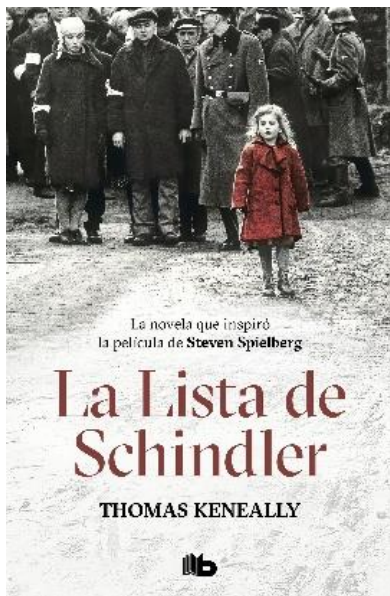

Nota. Fuente: El autor.

3.1 CINE:

Figura 3

El color rojo en la Lista de Schindler (1993)

Nota. Adaptado de Portada La Lista de Schindler, de Sin autor (s.f), Recuperado de <https://images.google.com/> 7 de junio de 2024.

Esta es una película que se encuentra en su totalidad filmada en blanco y negro, sin embargo, en los últimos fragmentos se puede observar una escena en la cual aparece el color rojo, presente en el abrigo de una niña. El color rojo en esta película en particular tiene un simbolismo muy fuerte debido a la temática, ya que esta niña con el abrigo rojo define a toda la comunidad de judíos, a las víctimas del holocausto, es por eso por lo que está de color rojo, que es el color de la sangre.

Figura 4

El color rojo en It 2 (2019)

Nota. Adaptado de Portada “It” la película (2019), de Sin autor (s.f), Recuperado de <https://images.google.com/> 7 de junio de 2024.

En esta película de terror, los globos de Pennywise son de color rojo. Según el director de la película, al presentar estos globos de color rojo, se buscaba que el espectador asociara inmediatamente a Pennywise cuando viera algo de color rojo, inclusive cuando el payaso no estuviera presente en la escena como tal. En esta película, el color rojo no fue elegido al azar, ya que con él se buscaba representar la maldad del payaso y su carácter.

Figura 5

El color rojo en el Mago de Oz (1939)

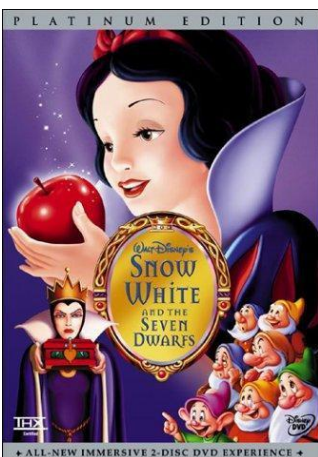

Nota. Adaptado de Escena del Mago de Oz, de Sin autor (s.f), Recuperado de <https://images.google.com/> 7 de junio de 2024.

El rojo ha ejercido una atracción especial en la mente de los espectadores, recordando así escenas icónicas como los zapatos rojos de Dorothy en el *Mago de Oz (1939)*

Figura 6

El color rojo en Blanca Nieves (1937)

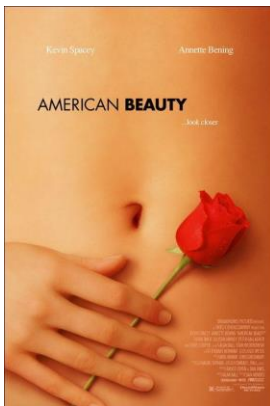

Nota. Adaptado de Portada Blanca Nieves, de Sin autor (s.f), Recuperado de <https://images.google.com/> 7 de junio de 2024.

En la película de Blanca Nieves (1937) se puede observar la manzana roja de la bruja, que es un elemento fundamental en la trama de la película y entorno a este elemento se desarrolla gran parte de la historia.

Figura 7

El color rojo en American Beauty (1999)

Nota. Adaptado de Portada Belleza Americana, de Sin autor (s.f), Recuperado de <https://images.google.com/> 7 de junio de 2024.

A lo largo de la película se puede observar un uso predominante del color rojo, esto es con el fin de simbolizar el deseo, la pasión e incluso la muerte. Este color se encuentra presente principalmente en objetos como las flores, más específicamente las rosas.

3.2 ARTE:

Figura 8

Primeras apariciones del color rojo en el arte:

Nota. Adaptado de Bisonte de Altamira, España., de Sin autor (s.f), Recuperado de <https://images.google.com/> 7 de junio de 2024.

El color ocre rojo fue una de las primeras formas de color rojo proviene directamente desde la arcilla. En la edad de Piedra se molía ocre rojo para emplearlo como pintura corporal. Se ha encontrado el uso del Ocre rojo en algunas pinturas rupestres desde el 15.000 a.C

Figura 9

Wassily Kandinsky. Mit and Gegen (1929)

Nota. Adaptado de Pintura Mit and Gen de Wassily Kandinsky, de Sin autor (s.f),
Recuperado de <https://images.google.com/> 7 de junio de 2024.

Wassily Kandinsky fue un pintor ruso, precursor del arte abstracto y el expresionismo en la pintura. Para él, el color siempre fue su mayor herramienta en todas sus obras, generando diversas emociones a través de este. En algunas de sus obras predomina el color rojo junto con algunos elementos que le dan dinamismo y emoción a la obra.

Figura 10

Henri Matisse. Armonía en rojo (1908)

Nota. Adaptado de Pintura Armonía en rojo de Henri Matisse, de Sin autor (s.f),
Recuperado de <https://images.google.com/> 7 de junio de 2024.

Henri Matisse fue un pintor francés ampliamente reconocido por el uso del color, precursor del fauvismo cuya característica principal era la exaltación del color por encima del realismo o la forma. Matisse pintaba motivado por el color, por eso no es de extrañar que el rojo sea un elemento recurrente y presente en sus cuadros.

3.3 CULTURA:

Religión:

Figura 11

El descendimiento de la cruz, de Rogier van der Weyden (h. 1443)

Nota. Adaptado de El descendimiento de la cruz, de Rogier van der Weyden de Sin autor (s.f), Recuperado de <https://www.culturagenial.com/es/pinturas-del-renacimiento/> 7 de junio de 2024.

En este cuadro, se aprecia cómo los religiosos son destacados mediante el uso del color rojo, simbolizando lo más sagrado. Además, la idea se reafirma con el empleo del color dorado.

Banderas:***Figura 12***

Bandera de Colombia

Nota. Adaptado de Bandera de Colombia, de Sin autor (s.f), Recuperado de <https://images.google.com/> 7 de junio de 2024.

El color rojo se emplea frecuentemente en las banderas. Este es un color que como se ha explicado con anterioridad, representa la sangre, la valentía, la pasión, la guerra, la lucha de un pueblo. En muchos casos, el color rojo tiene un significado cultural profundo para el país que emplea este color, a su vez es un color que le da mayor visibilidad a la bandera, incluso al observarla a largas distancias.

Cultura China:***Figura 13***

Foto Celebración del año nuevo chino

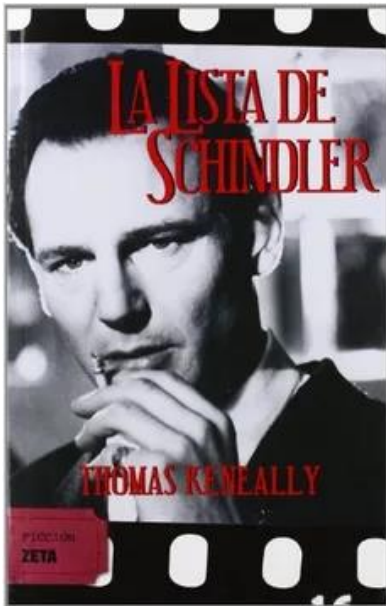
Nota. Adaptado de Foto de celebración del nuevo año Chino, de Sin autor (s.f),
Recuperado de <https://images.google.com/> 7 de junio de 2024.

El color rojo tiene una conexión bastante profunda en la tradición china, es uno de los colores más significativos en esta cultura. El rojo simboliza fortuna, felicidad y prosperidad, es por eso que este es el color que predomina en las festividades y celebraciones importantes en China, como lo es el Año Nuevo Chino.

3.4 LITERATURA:

Figura 14

“La lista de Schindler” de Thomas Keneally

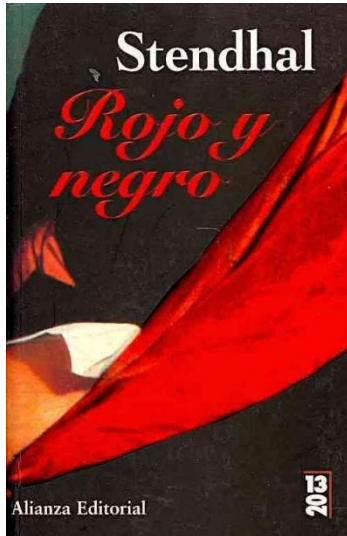

Nota. Adaptado de Portada del Libro “La Lista de Schindler” de Thomas Keneally, de Sin autor (s.f), Recuperado de <https://images.google.com/> 7 de junio de 2024.

En este libro basado en hechos reales, se conoce la historia de un empresario que salvó a los judíos durante el holocausto. En este libro, el color rojo se nombra en numerosas ocasiones, relacionándolo con la sangre y el sufrimiento.

Figura 15

"Rojo y Negro" de Stendhal

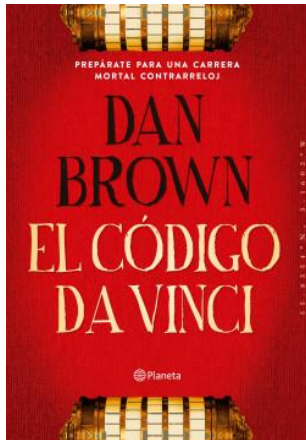

Nota. Adaptado de Portada del Libro “Rojo y Negro” de Stendhal, de Sin autor (s.f),
Recuperado de <https://images.google.com/> 7 de junio de 2024.

Así como en su portada y título, esta novela clásica francesa hace referencia al color rojo, siendo mencionado a lo largo de la historia relacionado principalmente con la descripción de emociones intensas o eventos dramáticos.

Figura 16

“El código Da Vinci” de Dan Brown

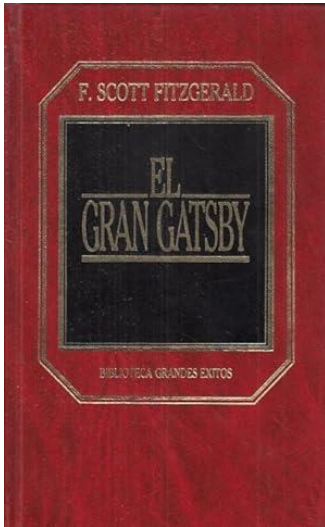

Nota. Adaptado de Portada del Libro “El Código Da Vinci” de Dan Brown, de Sin autor (s.f), Recuperado de <https://images.google.com/> 7 de junio de 2024.

En esta novela de misterio, el color rojo es mencionado en varias ocasiones durante el relato de la historia, haciendo referencia principalmente a elementos como la sangre, obras de arte y símbolos religiosos. Además, es de destacar que este color ha sido empleado anteriormente por el autor Dan Brown en las portadas de algunas de sus obras, lo cual ayuda a establecer la identidad visual del autor.

Figura 17

“El Gran Gatsby” de F. Scott Fitzgerald.

Nota. Adaptado de Portada del Libro “El Gran Gatsby” F. Scott Fitzgerald, de Sin autor (s.f), Recuperado de <https://images.google.com/> 7 de junio de 2024.

En este libro en particular, el color rojo aparece en varias ocasiones y es empleado como un recurso narrativo durante la descripción del relato como un símbolo de deseo, pasión, lujuria y decadencia, este color además de ser asociado con emociones, hace referencia también a diferentes objetos empleados durante la narración como lo son las luces, los autos y la vestimenta.

4. ANÁLISIS

Al tener el objeto visual, se ha realizado un análisis de este a lo largo de la historia del arte y como su presencia ha influenciado y marcado la historia desde épocas antiguas hasta el día de hoy.

4.1 El color en la historia del arte: En la historia del arte, el color tomó un papel muy importante, realizando sus primeras apariciones en las representaciones rupestres que datan

de hace más o menos 40.000 años atrás. El color en el arte desde sus inicios fue considerado como una herramienta muy valiosa para poder representar el mundo.

En la antigüedad el color en el arte cumplía un papel netamente decorativo, posteriormente en la **Edad Media** volvió el protagonismo a los diferentes matices de color, teniendo como ejemplo las pinturas de la Virgen María, quien se hizo fácilmente reconocible debido a su paleta de colores que incluía el rosa y el azul.

El color se ha empleado en diferentes periodos artísticos en los cuales se han desarrollado diferentes enfoques y teorías. **En el renacimiento** se conoce la llegada de la pintura al óleo, artistas como Leonardo Da Vinci y Miguel Ángel emplearon técnicas de claroscuro para generar mayor profundidad en sus obras. **En el impresionismo**, artistas como *Claude Monet* y *Pierre-Auguste Renoir* usaron el color y la luz en su estado más puro, creando obras que capturaban la atmósfera del momento.

A lo largo de la historia los colores han adoptado representaciones debido a sus contextos tanto históricos como emocionales. A continuación, se verán las atribuciones y las relaciones que perciben las personas sobre cada uno de los colores y los hallazgos encontrados por Studocu (s. f.) y en *Breve Historia y Evolución de los Colores* (2021):

- **Amarillo:** Representación de la luz y la riqueza, vista desde la religión, reinos y riqueza. Se relaciona con Abundancia y con fuerza o divinidad, esto atribuido en diferentes contextos de reinados y detalles en vestimentas. Su percepción negativa atribuida a la envidia, ira, tradición e irritabilidad.
- **Naranja:** Utilizando en algunos contextos religioso por una visión más oriental, se atribuye este con entusiasmo y acción se percibe con lujuria, sensualidad, lo divino y la exaltación.
- **Rojo:** Demostración de alegría, celebraciones, fiestas. Un color vibrante y lleno de energía donde simboliza sangre, el fuego, la pasión, la fuerza, revolución y libertad. Su percepción negativa está ligada a conceptos como: destrucción, crueldad,

violencia o peligro. El primer color usado en la antigüedad más exactamente el color ocre rojo relacionado con la sangre y virilidad. Se cree que su aparición data hace más de 75.000 años en el arte rupestre.

- **Rosa:** Durante el siglo XXI más exactamente hasta la década de 1950 este color ha sido considerado predominantemente femenino sin embargo hasta el siglo XIX y principios del XX se expresaba de manera inversa rosa para niños y azul para las niñas, Usado de esta forma puesto que el rosado representaba una versión infantilizada del rojo y el azul usado por la túnica de la virgen maría representado ese color desde el siglo VI a.C.
- **Azul:** Un color que evoca tristeza y melancolía, el color del espacio, la lejanía y del infinito en áreas como la publicidad suele ser representado como limpieza y frescura. Con percepciones desde la tranquilidad y el afecto hasta el frío y la inteligencia. Pasando desde otras culturas como la griega, china, japonesa y hebrea donde el azul entraba en el tono verde es por esto que en algunos lugares azul y verde suelen confundirse.
- **Verde:** Representación del mundo natural y la vegetación además de ser representante de la humanidad, evoca sentimientos de esperanza y equilibrio emocional. Percepciones negativas desde lo demoniaco, maldad, veneno y oscuridad. No es si no hasta 1775 con el color verde de Scheele que se atribuye este concepto de enfermedad ya que en el uso de papeles pintados este desprendía partículas con altas dosis de arsénico lo cual era perjudicial para los humanos. Si era una exposición prologada de ahí que Gran Bretaña haya sido señalada de matar a Napoleón ya que en su habitación se encontraba dicho papel.
- **Violeta:** Relacionado con el mundo de la pasión, la fantasía y lo femenino, tiene una relación negativa con los conceptos de sufrimiento, muerte, melancolía, tristeza y penitencia. En otros contextos evoca relación con la dignidad, magia, realeza, así como delicadeza esto nace por el uso en personajes icónicos durante la historia de la humanidad como Cleopatra, Nerón, Julio Cesar entre otros. Presentando este color con un concepto de jerarquía social.

- **Marrón:** Color que se atribuye a la Idea masculina, la fortaleza, la rigidez, lo severo y confortable. Combinación con el color verde fortalecen la idea de naturaleza además de dar la impresión de ser un color equilibrado y realista.
- **Blanco:** Ideas atribuidas a la pureza, limpieza, divinidad, quietud, paz y virtud.
- **Negro:** Contrario a todas las percepciones del blanco que son: oscuridad, muerte, luto destrucción, inmovilidad.
- **Grisés:** Demostración de neutralidad, resignación, pasivos y falta de acción.

Una vez expuesto el análisis de cada color, se presentan las atribuciones y percepciones que han tenido a lo largo del tiempo, destacando cómo algunos de ellos han sobresalido en ciertas épocas de la humanidad según la investigación realizada por Trewhitt (2023) y Special FX Creative (s. f.).

4.2 En el antiguo Egipto 3000 a.C.: En esta civilización el color más representativo era el púrpura, utilizado solo para la realeza y los cargos más altos de la sociedad. Este particular color se extraía de los caracoles marinos Murex lo que lo convertía en un material bastante costoso. Otros pigmentos que destacan entre los egipcios son los colores negros, marrones, rojos, azules y verdes. Estos 2 últimos están muy presentes en su decoración, así como en el interior de las pirámides y tumbas. A su vez el uso de frutas y vegetales fueron los primeros tintes para materiales textiles.

4.3 Antigua Grecia 700 a 480 a.C.: Los pintores griegos utilizaban el blanco de plomo para el fondo de sus frescos y un secado rápido. No es sino hasta el siglo XIX que surge una alternativa menos tóxica el “Blanco Chino”, compuesto que nace a partir de calentar el óxido de zinc.

4.4 Imperio Romano 27 a.C. a 476 d.C.: Se utilizaron los verdes intensos y rojos profundos. Estos colores se otorgaban a las clases más altas de la sociedad romana sin olvidar el púrpura derivado de los caracoles. Un periodo donde destaca el rojo bermellón

en su forma natural el “cinabrio”. Los romanos descubrieron una forma de reducir los costos de esta materia para así usarlo en sus pinturas.

4.5 Edad Media: Durante este periodo destaca el Azul asociado con la virgen maría donde se consideraba que esta tenía propiedades a nivel espiritual y curativas. Los artistas de la época usaban el azul ultramar para pintar las vidrieras de las catedrales.

4.6 Época del Renacimiento: Donde se destaca el uso de los pigmentos como ocre rojo, ocre amarillo, carmín, rojo vibrante, blanco plomo y el azul ultramar, uno de los más caros que el oro en la época con procedencia de Afganistán. Muy utilizado por los artistas del momento como lo fue Miguel Ángel y Rembrandt para pinturas emblemáticas desde la Virgen María entre otras pinturas.

4.7 Revolución Industrial: Con la llegada de las máquinas la producción y fabricación en masa llegamos a conocer el espectro cromático, de este nace la necesidad de crear un sistema de color estándar, donde sería el pintor Albert Munsell quien calificaría estos colores por tono, luminosidad y saturación.

4.8 Siglo XIX: No fue entonces si no hasta el siglo XIX o esencialmente a comienzos del arte moderno donde gracias al avance de la tecnología cada año aparecían nuevos colores y versiones como 1802 azul cobalto, 1809 oxido de cromo verde y el amarillo indio que surge paralelo, 1817 aparece el amarillo cadmio, 1821 el azul de cerulina. Sin embargo, aún se resalta lo peligroso de algunos componentes para la salud de las personas, como con Vincent van Gogh y su uso del verde parís o verde esmeralda con su función alterna para matar ratas y su veneno en lo pigmentos. Donde principalmente destacaron 2 colores específicos: el color rojo representante de la clase trabajadora de todos los trabajadores del mundo y el negro en contraposición a esto. (Gallerix, s. f.) y (Del Arco Blanco, 2021)

Siglo XX: Durante este tiempo el rojo volvió a ser el protagonista de las historias siendo este un símbolo de resistencia frente al nazismo y el fascismo durante la II guerra mundial.

Sin embargo, cabe resaltar que tras las conductas dictatoriales de los comunistas el color rojo fue perdiendo ese componente revolucionario mientras que el color negro adquiere por su contexto relación hacia el fascismo italiano y el uso del color para reflejar la violencia y la falta de derechos humanos. (Gallerix, s. f.) y (Del Arco Blanco, 2021)

Para el año 1920 los colores como el rojo carmesí y el azul cobalto destacaban y reflejaban toda la nueva ola del jazz como estilo musical. En 1950 en tiempos de posguerra el rosa bebé y el azul cielo demostraban tiempos de calma y en 1970 la expresión de cada uno de los movimientos con colores como el naranja quemado y verde lima, siendo estos colores brillantes y psicodélicos.

Para la década de los 2000 se destacaba el uso de del color rosa gracias al amplio reconocimiento de la película “*Mean girls*” y otros factores históricos importantes como el marketing de *Apple* donde destaca su uso de grises y blanco por un diseño mucho más limpio, aunque la paleta de color que destaca en esta época se encuentra más hacia los colores tostados tal vez debido a la película “*Under The Tuscan Sun*”.

Y para finalizar, ya en los 2010 se destaca el uso del rosado por los conocidos “*millenials*” y la nueva *generación Z*, quienes decidieron optar por un color con más energía como lo es el amarillo, un tono más enérgico y alegre reflejando el contexto y la juventud del momento. (Paints, 2022)

Tabla 1

Aspectos relevantes de color según contexto histórico y periodo de tiempo.

Periodo	Aspectos más relevantes del color	Usos del color	Imágenes relacionadas
Prehistoria	El color ocre rojo, relacionado con la sangre y la virilidad, es un color ancestral que	Fue el primer acercamiento a los pigmentos para la representación de figuras y formas.	Cueva de las Manos, con un grabado de manos de hace unos

	proviene de la naturaleza. Su primera aparición data de hace 75,000 años.		9000 años. Santa Cruz, Argentina.
En el antiguo Egipto 3000 a.C.	El uso del color púrpura destacó en esta civilización para distinguir una clase social entre otra, este color estaba designado para la realeza y altos mandos.	El uso de este color se destacaba en los vestuarios, sin embargo, otros como los azules y los verdes eran empleados de forma decorativa al interior de tumbas y pirámides.	Pintura que representa al dios solar Re Horakhty y a la diosa del Occidente procedente de la tumba de la reina Nefertari, esposa de Ramsés II, en el Valle de las Reinas, en Luxor.
Antigua Grecia 700 a 480 a.C.	Uso del tono blanco para obtener un fondo fresco y de secado rápido en sus pinturas.	Uso en pintura fresca y vestimenta.	Pintura Griega al fresco, Italia, la tumba del nadador.
Imperio Romano 27 a.C. a 476 d.C.	Uso del color rojo bermellón como uso insignia de un imperio, además de uso de colores verdes intensos y el rojo característico del imperio para las clases más altas de la sociedad.	Uso en pintura fresca y vestimenta.	Iniciación al culto de Deméter, fresco de la Villa de los Misterios, Pompeya.
Edad Media	Uso del tono azul relacionado con la curación y espiritualidad.	Aplicación en vidrieras, pinturas y vestimentas	Vidriera de la Catedral de Chartres, Francia. La dama y el unicornio
Época del Renacimiento	Uso de colores como el ocre rojo, ocre amarillo, carmín, rojo vibrante, blanco plomo y azul ultramar	Brindar mayor profundidad y realismo a las obras.	Virgen del jilguero (Madonna del cardellino)

	representando la realidad de los objetos que querían pintar los artistas.		
Revolución Industrial	Con los nuevos procesos de producción e intervención de las máquinas nace la necesidad de crear un sistema de color estándar.	Calificación de colores por tono, luminosidad y saturación	Vincent van Gogh: Los comedores de patatas
Impresionismo	Uso del color y la luz en su estado más puro	Capturar fielmente el momento y su atmósfera	Nenufares Claude Monet
Siglo XIX	Se destaca el uso principal de 2 colores el rojo representando a la clase trabajadora y el negro como respuesta al movimiento obrero, además del surgimiento de nuevos colores y sus versiones.	Aplicación de los colores en el arte moderno.	"El Cuarto Estado" de Honoré Daumier
Siglo XX	El color rojo asociado a una ideología como lo es el comunismo, cargado de resistencia y libertad frente al nazismo y fascismo. El negro en contraposición representando la muerte y la violación de derechos humanos.	Colores asociados a ideologías y movimientos políticos reflejando valores y situación de la época, también utilizados para reforzar la comunicación.	El cartel "I Want You for U.S. Army" de James Montgomery Flagg
2000	Uso de los colores para la	Marketing, reconocimiento de	"Siluetas bailando" o "Silhouettes".

	comunicación de las marcas y del mismo modo distinguirse en un mercado competitivo entre las empresas.	marca y campañas publicitarias.	También se le conoce como la "campaña del iPod". lanzada en 2003 para promocionar el iPod.
2010	El uso del color para hacer sentir a toda una generación identificada con al con contenido audiovisual o que refleje sus propias concepciones respecto a la vida y al momento por el cual están desempañando como el uso de colores vivos y llenos de energía como el amarillo.	Reflejar el contexto y la juventud del momento	Campaña publicitaria "next stop mcdonald's"

Nota. Fuente: El autor.

5. APRECIACIÓN

El color rojo empleado como recurso narrativo en la película “La Lista de Schindler” (1993)

A lo largo de esta película, se destaca el uso del blanco y negro como recurso narrativo y se mantiene a lo largo de toda la historia con el fin de reforzar el mensaje que busca transmitir, además busca envolver al espectador en la época en la cual ocurrió la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Figura 18

Escena N#1. Tomada de la Película “La lista de Schindler”. Color rojo en pantalla.

Nota. Adaptado de Escena tomada de la Película “la lista de Schindler”, de Sin autor (s.f), Recuperado de <https://images.google.com/> 7 de junio de 2024.

El blanco y negro como recurso narrativo fue fundamental para acompañar y destacar el momento clave en el que aparece el **color rojo** en la película. Este momento ocurre casi al final en donde se puede observar la aparición de una niña que viste un abrigo de color rojo, la aparición de este color destaca sobre todos los elementos que aparecen en la escena en blanco y negro.

Durante esta escena, se muestra que la niña del abrigo rojo camina en medio de una calle rodeada de personas luciendo algo confundida mientras el caos reina a su alrededor, ella es observada por Schindler, el protagonista, el cual se encuentra desde su punto de observación del pueblo en lo alto observándola fijamente con una expresión de confusión. La cámara muestra lo que ve Schindler.

Figura 19

Escena N#2. Tomada de la Película “La lista de Schindler”. Color rojo en pantalla.

Nota. Adaptado de Escena de” La lista de Schindler” (1993) en dónde se puede observar a la niña del abrigo rojo desde el punto de vista de Schindler. de Sin autor (s.f), Recuperado de <https://images.google.com/> 7 de junio de 2024.

Figura 20

Escena N#3. Tomada de la Película “La lista de Schindler”. Color rojo en pantalla

Nota. Adaptado de Escena de” La lista de Schindler” (1993) en dónde se ve a la niña del abrigo rojo caminando entre la multitud, de Sin autor (s.f), Recuperado de <https://images.google.com/> 7 de junio de 2024.

Posteriormente, en la siguiente escena ocurre un cambio de cámara, mostrando una aproximación al interior de una casa en la cual ha ingresado la niña y se puede observar como ella la recorre mientras se esconde debajo de una cama para protegerse mostrando un evidente miedo, en ese momento el color rojo de su abrigo se va apagando. El uso de las cámaras le permite al observador acercarse aún más a la niña visualmente, generando mayor empatía por la situación que atraviesa la niña y el pueblo en general en el momento.

Figura 21

Escena N#4. Tomada de la Película “La lista de Schindler”. Color rojo en pantalla

Nota. Adaptado de Escena de” La lista de Schindler” (1993) en dónde se ve a la niña del abrigo rojo al interior de una casa, escondiéndose bajo una cama, de Sin autor (s.f), Recuperado de <https://images.google.com/> 7 de junio de 2024.

En una escena final, se observa a la niña del abrigo rojo nuevamente, sin embargo, en este momento ya se encuentra muerta y siendo transportada en una carretilla. En esta última escena se mantiene el entorno en blanco y negro un poco menos iluminado para darle mayor dramatismo a la muerte de la niña, quien sigue usando el abrigo rojo que contrasta y llama la atención en la escena al ser el único color empleado. El uso selectivo del color rojo en esta escena específicamente representa la *muerte*, la sangre derramada por los judíos.

Figura 22

Escena N#5. Tomada de la Película “La lista de Schindler”. Color rojo en pantalla

Nota. Adaptado de Escena de “La lista de Schindler” (1993) en dónde el cuerpo de la niña del abrigo rojo es transportado en una carretilla, de Sin autor (s.f), Recuperado de <https://images.google.com/> 7 de junio de 2024.

El color rojo empleado en el abrigo de la niña durante “La lista de Schindler” tiene un significado muy especial, y fue elegido por una razón muy específica, y es que este recurso narrativo empleado casi al final de la película busca mostrar que, la niña representa o define a toda la comunidad de judíos víctimas del holocausto, es por eso que ella se encuentra vestida de rojo, que es el color de la sangre y representa muy bien el contexto en el cual se emplea este recurso narrativo.

Esta película fue dirigida por Steven Spielberg, quien en ocasiones anteriores ya había empleado el uso selectivo del color rojo como recurso narrativo en películas como *Duel* (1972) en el cual muestra un carro rojo, en *E.T* (1982) en donde muestra un corazón

alienígena rojo, y en *Empire of the Sun* (1987) en donde se ve un niño vestido de rojo entre la multitud.

Figura 23

Escena tomada de la película “*Duel*” (1972) dirigida por Steven Spielberg.

Nota. Adaptado Escena tomada de la película “*Duel*” donde se muestra el uso del color en el carro, de Sin autor (s.f), Recuperado de <https://images.google.com/> 7 de junio de 2024.

Figura 24

Escena tomada de la película “*E.T.*” (1982) dirigida por Steven Spielberg.

Nota. Adaptado Escena tomada de la película “E.T.” donde se muestra el uso del color en el personaje, de Sin autor (s.f), Recuperado de <https://images.google.com/> 7 de junio de 2024.

Figura 25

Escena tomada de la película “*Empire of the Sun*” (1987) dirigida por Steven Spielberg.

Nota. Adaptado Escena tomada de la película “*Empire of the Sun*” (1987) donde se muestra el uso del color en el personaje para resaltarlo dentro de la multitud, de Sin autor (s.f), Recuperado de <https://images.google.com/> 7 de junio de 2024.

6. INTERPRETACIÓN

El rojo en la actualidad: Al conocer toda la historia de los colores y cómo estos han destacado no solo por su valor histórico sino también por su adquisición con las nuevas tecnologías, abordaremos el color rojo visto desde una época más actual. Mostraremos cómo este color ha sido interpretado en una pieza visual admirada por un gran número de personas y cómo, a su vez, es entendido según los contextos y los diferentes elementos.

En la reconocida y esperada película de *Super Mario Bros* (2023), se presenta su característico color rojo, el cual está asociado con la pasión, la valentía y la acción. Este color refleja todas aquellas características del personaje y su increíble determinación, ayudando a los espectadores a identificar y reconocer al fontanero tanto en la pantalla grande como en los videojuegos. Por otro lado, ocurre lo contrario con su enemigo Bowser.

Utilizando tonos oscuros del mismo rojo, este color se percibe en el personaje con una naturaleza de caos, destrucción, amenaza y peligro, además de su sed de poder (Zoe et al., 2023).

En otro caso, y aun hablando de entretenimiento, podemos notar y destacar por qué *Netflix* sigue usando su color rojo como distintivo. Esto se debe a que, a nivel físico y en las longitudes de onda, es el color que más rápidamente puede asociar el ojo humano. Además, provoca un aumento en el pulso de los espectadores, generando en ellos una experiencia totalmente emocional y una rápida asociación con la marca. (Brandemia & Brandemia, 2024).

El uso del color rojo no solo está reflejado en el entretenimiento, sino que también posee un valor patriótico, como es el caso de la bandera de Colombia. Durante años se ha entendido que el color rojo representa la sangre derramada por los héroes. En el artículo publicado por la Presidencia de Colombia se despeja esa inquietud y se explica que el rojo, evidentemente, representa la sangre, pero también simboliza un corazón lleno de energía y esperanza, generando movimiento y vida. Este color significa amor, poder, fuerza y progreso (Higuera, 2023).

En el ámbito musical, el color rojo está presente no solo como un elemento visual, sino también como parte de las letras. Doja Cat, en su canción "*Paint the Town Red*" destaca y realza las características asociadas con este color, como el deseo de fama y poder, además de romper las reglas para conseguirlo, lo que demuestra audacia y seguridad. La frase "*paint the town red*" simboliza el deseo de la artista de vivir la vida sin arrepentimientos. Durante el videoclip, podemos ver diversas referencias al color rojo, utilizado no solo para representar la sangre y la muerte, sino también en símbolos relacionados con demonios (Significado de la Canción PAINT THE TOWN RED (Doja Cat) - LETRAS.COM, s. f.).

En el mundo de la moda, según VOGUE España, el color predominante para el otoño e invierno de 2023-2024 será el rojo. Este tono es descrito por la revista como representativo

de mujeres maduras, astutas y con un toque de elevada sensualidad. Dependiendo de cómo se use y su forma, el rojo puede simbolizar vivacidad, alegría, sexualidad, supervivencia, emoción, valor y fuerza, así como aspectos más oscuros como la decadencia o lo lúgubre (Lores, 2023).

7. CONCEPTUALIZACIÓN

Bajo el concepto: *“El color rojo, narrativamente, se encuentra asociado a una serie de emociones vividas con gran intensidad, positivas y negativas.”* y basándonos en la pregunta orientadora planteada, queremos elaborar una infografía como producto visual cuyo contenido busca mostrar aquellas emociones generadas y mensajes transmitidos al espectador derivadas del uso del color rojo como recurso narrativo en distintos fotogramas de algunas películas, además de destacar de qué manera y cómo se empleó el color rojo en cada escena.

A lo largo de esta infografía se presentarán una serie de fotogramas de distintas películas de distintos géneros y años en las cuales se destaca el uso del color rojo durante un fragmento bien sea sobre la iluminación, el vestuario o el uso de objetos con este color sobre la escena. Además, junto a estos fotogramas irá un texto en el cual se explicará por qué el color rojo ha sido un elemento fundamental al momento de darle intensidad a una emoción en determinado momento y cuál era el mensaje que se buscaba transmitir al emplearlo como recurso narrativo.

Se busca emplear una estética sencilla junto con una paleta de colores limitada que permita destacar el color rojo como objeto visual en los fotogramas mostrados y esto le permita al lector conectar con la lectura del contenido.

8. COMUNICACIÓN

EL COLOR ROJO EN EL CINE

El color rojo ha sido uno de los primeros pigmentos empleados desde la prehistoria. A lo largo del tiempo, este ha ido adoptando **distintos significados** y ha sido asociado a diferentes emociones en varios contextos y culturas.

SANGRE

MIEDO

PODER

PASIÓN

SIGNIFICADOS Y SÍMBOLOS

El rojo en el cine se ha asociado principalmente a sensaciones fuertes como el amor y la pasión, así como en contraposición también se ha asociado a la guerra, violencia, peligro, rabia o ambición. Sin embargo, esto puede variar dependiendo del contexto de la película y su género.

Escena de "It: Capítulo 2" (2019)

En esta película y en esta escena en particular, el color rojo juega un papel fundamental. Se encuentra relacionado directamente con la aparición del protagonista villano, Pennywise. La asociación del simbolismo global de color rojo genera la sensación de tensión y horror.

- **Simbolismo:** ira, frustración, odio.
- **Uso del color rojo:** tensión, horror, inquietud.

Escena de "La lista de Schindler" (1993)

En esta escena se observa a la emblemática niña del abrigo color rojo caminando en medio del caos provocado por el estado de los judíos. El color rojo en el abrigo representa la sangre derramada por el pueblo judío y el sufrimiento de sus representantes.

- **Simbolismo:** Sangre, horror, desolación.
- **Uso del color rojo:** resaca.

Escena de "Intensamente" (Inside Out) (2015)

En esta escena se observa a "Rabia" que es la emoción de la película, que se representa por un color rojo intenso. Además, este color también se asocia con emociones como la frustración y el enojo que siente la protagonista.

- **Simbolismo:** ira, frustración, odio.
- **Uso del color rojo:** Color principal del personaje, enfurecimiento.

Fragmento de "American Beauty" (1999)

Este es uno de los momentos más reconocidos de la película "American Beauty" en el que se observa a la protagonista acostada sobre pétalos de rosas de color rojo, siendo esta escena parte de un sueño.

- **Simbolismo:** pasión, amor, belleza.
- **Uso del color rojo:** Elemento en escena (Rosas de color rojo).

EL COLOR ROJO Y LAS EMOCIONES

TERROR

Pesadilla en la Calle Elm (A Nightmare on Elm Street) (1984): En esta película el color rojo se emplea con el fin de generar una atmósfera de terror. Se asocia con la sangre presente en las escenas de violencia, también simboliza el peligro y la amenaza que representa el protagonista, Freddy Krueger, quien acecha a sus víctimas en medio de una potente iluminación roja que genera una atmósfera aterradora en las escenas.

PASIÓN

Moulin Rouge (2001): El color rojo desempeña un papel fundamental en la estética visual de esta película, se refleja en los trajes, la indumentaria y en la escenografía.

CIENCIA FICCIÓN

A Space Odyssey (2001): En esta película se emplea el color rojo de manera regular, estando presente en escenas poderosas cargadas de emociones generando una sensación de tensión, peligro y misterio. El color rojo se observa principalmente en la iluminación de estas escenas y en algunos objetos presentes en momentos clave. En muchas de estas películas, el color rojo no solo se emplea como un elemento visual más, también tiene una gran carga emocional profunda que busca transmitir distintas emociones al espectador.

FANTASÍA

El laberinto del fauno (2006): En esta película dirigida por Guillermo del Toro, el color rojo se encuentra simbólicamente asociado a varios aspectos de la trama que permiten profundizar en la narrativa y destacar algunos temas como la violencia y la sangre, generando un contraste con el mundo fantástico y el real mediante el uso de este color en escenas oscuras que ocurren en el mundo real.

DRAMA

Her (2013): En esta película dirigida por Spike Jonze, el uso del color rojo es bastante recurrente, estando presente tanto en la atmósfera, algunos elementos de los escenarios, y predominantemente en el vestuario del personaje principal. El color rojo cambia a medida que avanza la trama, simbolizando una evolución tanto del personaje como la historia, y se utiliza en momentos estratégicos para resaltar los momentos de conexión emocional entre los personajes.

CONTRASTE DE SIGNIFICADOS

LEÓNIDAS

Color rojo utilizado para representar liderazgo y poder, en culturas antiguas se demuestra la jerarquía de clases, concepto que se trasladó y se evidencia en la película "300" con Leonidas, líder del ejército de los espartanos.

TINA CARLYLE

Color rojo como pasión y lujuria, en la vestimenta de la actriz Cameron Diaz en la película "La Máscara" se refleja la vibración emocional, un rojo que simboliza deseo, atracción, seducción y excitación.

SPIDERMAN

El rojo en el traje de Spider-Man de Tobey Maguire simboliza justicia, esperanza y valentía, reflejando determinación y coraje para enfrentar las adversidades.

El uso del color como recurso narrativo en el cine logra evocar emociones y sensaciones específicas según el contexto en el que este se emplee y la manera en que se logre evidenciar ante el espectador, además de reforzar el mensaje que se busca transmitir mediante la imagen.

Conclusiones.

El uso del color como recurso narrativo en el cine logra evocar emociones y sensaciones específicas según el contexto en el que este se emplee y la manera en que se logre evidenciar ante el espectador, además de reforzar el mensaje que se busca transmitir mediante la imagen.

El estudio de la psicología del color permite reflejar la manera en la que el uso de un determinado color influye sobre el comportamiento y la conducta de quien los observa y a su vez es capaz de transmitir emociones ya que al igual que las palabras, al color también se le puede dotar de significados simbólicos que variarán según la cultura o el contexto en el que este se encuentre.

Durante el presente informe se le dió un enfoque especial al *color rojo*, ya que este es uno de los colores más empleados en distintos medios audiovisuales. Al color rojo se le han otorgado una gran cantidad de significados y simbolismos, entre ellos los más reconocidos universalmente son el de la sangre y el fuego, simbolizando la pasión, el sacrificio, el peligro y la guerra. Además de estos significados, el color rojo en el cine se ha asociado principalmente a sensaciones fuertes como el amor y la pasión, así como también en contraparte a la guerra, la violencia y el peligro dependiendo del contexto y la manera en el cual se emplee este recurso narrativo.

Referencias

- Admin. (2022, 15 enero). Historia de la pintura y el color a través del arte. *Comunicart*.
<https://comunicart.es/historia-pintura-color-arte/>
- Azor, D.A. (2023). *El color en el cine: Evolución y usos*. Grado punk. Sitio web:
<https://gradepunk.es/el-color-en-el-cine/>
- Breve historia y evolución de los colores. (2021, febrero 17). *Rockfon Colours of Wellbeing*. Sitio web: <https://rockfoncolours.com/es/una-breve-historia-del-color/>
- Burgada, B. B. (2022, 24 mayo). ¿Qué significa el color rojo en Psicología? *La Vanguardia*.
<https://www.lavanguardia.com/vivo/psicologia/20220524/8288672/que-significa-color-rojo-psicologia-nbs.html>
- Color*. Equipo editorial, Etecé. (2022). Sitio web: <https://concepto.de/color/>
- Del Arco Blanco, M. Á. (2021). *Colores cargados de Historia*. *Revista Mercurio*. Sitio web:
<https://www.revistamercurio.es/2020/09/17/colores-cargados-de-historia/>
- El color en la historia del arte*. (2023). Museo Carmen Thyssen Andorra. Sitio web:
<https://museucarmenthysssenandorra.ad/es/color-historia-arte/>
- Eckermann, Johann. (1848). *Conversaciones con Goethe*, Océano, ISBN 84-494-1710-4
- Escola d'art I Superior de Disseny de Vic. (2020). *Psicología del color*. Sitio web:
<https://perio.unlp.edu.ar/catedras/ecal/wp-content/uploads/sites/125/2020/04/Psicologia-del-color.pdf>
- Gallerix. (s. f.). Paleta de colores del siglo XIX. Gallerix.ru. Sitio web:
<https://es.gallerix.ru/pedia/artist-paints--colour-palette-nineteenth-century/>

- GM, A. (2024, 14 abril). ¿Por qué el rojo es el color del socialismo y el comunismo? *historia.nationalgeographic.com.es*.
https://historia.nationalgeographic.com.es/foto-del-dia/por-que-rojo-es-color-socialismo-y-comunismo_21144
- González, J. (2020, 8 septiembre). La teoría del color según Newton, Goethe, Turner y otros grandes artistas - ttamayo.com. *ttamayo.com*.
<https://www.ttamayo.com/2019/07/la-teoria-del-color/>
- Grandes escenas del cine: El abrigo Rojo de 'La lista de Schindler'*. (2017). Fotogramas. Sitio web: <https://www.fotogramas.es/noticias-cine/a19230063/grandes-escenas-del-cine-el-abrigo-rojo-de-la-lista-de-schindler/>
- Imep, P. (2022, 27 julio). La simbología del color: Ceremonial académico y religioso. *Protocolo IMEP*. <https://www.protocoloimep.com/articulos/simbologia-color-ceremonial-academico-religioso/>
- Matarozzo, E. (2015) ¿Por qué más del 75% de las banderas del mundo incluyen el color rojo?. Revista Digital Biliken. Sitio web: <https://billiken.lat/interesante/por-que-mas-del-75-de-las-banderas-del-mundo-incluyen-el-color-rojo/>
- Paletas de colores populares a través de las décadas: 1970s-2010s | Dunn-Edwards Paints. (2022). Pinturas Dunn-Edwards. Sitio web: <https://www.dunnedwards.com/es/pros/blog/popular-color-palettes-through-the-decades-1970s-2010s/>
- Paulacupcakes. (2013, 23 noviembre). *American Beauty y el color rojo*. Conradhallphoto. <https://conradhallphoto.wordpress.com/2013/11/23/american-beauty-y-el-color-rojo>
- Revista digital National Geographic. (2021). *La historia del color rojo: de las pinturas rupestres al comercio de los mejores pigmentos*. *historia.nationalgeographic.com.es*.
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/historia-color-rojo-pinturas-rupestres-comercio-mejores-pigmentos_17143

Rockfon Colours Of Wellbeing. (2021) *Breve historia y evolución de los colores - Rockfon Colours of Wellbeing*. Sitio web:

<https://rockfoncolours.com/es/una-breve-historia-del-color/>

Sánchez, G (2024). *Psicología del color: El significado de los colores Y Como influyen en las emociones*. Cuerpamente. Sitio web:

https://www.cuerpamente.com/psicologia/psicologia-color-significado-colores-y-como-influyen-emociones_8225

Simbología de los colores. (s. f.).

https://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos_jcyl/am/6_33iglesiaszamora/paginas/colores.htm#:~:text=ROJO%2C%20color%20de%20la%20sangre,Ar es%2C%20dios%20de%20la%20guerra.

Sourtech. (2021, 24 septiembre). ¿Es el rojo el color del poder? *El Economista*.

<https://eleconomista.com.ar/debate/es-rojo-color-poder-n28983>

Studocu. (s. f.). *Psicologia-del-color. Preparació classes selectivitat 2n Batxillerat DISSENY - Studocu*. Sitio web:

<https://www.studocu.com/es-mx/document/colegio-nacional-de-educacion-profesional-tecnica/orientacion-academica/psicologia-del-color/58689660>

Trewhitt, M. (2023). *Significado de los colores y su simbolismo*. *Freepik Blog*. Sitio web:

<https://www.freepik.com/blog/es/significado-colores-simbolismo/>