

Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, Ciudad de México, México.
ISSN 2707-2207 / ISSN 2707-2215 (en línea), septiembre-octubre 2026,
Volumen 10, Número 5.

https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i5

COLORIMETRÍA Y ATMÓSFERA COMO CONSTRUCTORES DE PERCEPCIÓN EMOCIONAL AUDIOVISUAL: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA.

**COLORIMETRY AND ATMOSPHERE AS CONSTRUCTORS
OF AUDIOVISUAL EMOTIONAL PERCEPTION: A
SYSTEMATIC REVIEW.**

Ian Abinadab Avila Ramos

TecNM – Instituto Tecnológico Superior de Escárcega

Damian Uriel Rosado Castellanos

TecNM – Instituto Tecnológico Superior de Escárcega

Mariana Ramirez López

TecNM – Instituto Tecnológico Superior de Escárcega

Colorimetría y atmósfera como constructores de percepción emocional audiovisual: una revisión sistemática.

Ian Abinadab Avila Ramos¹

230210017@escarcega.tcnm.mx

<https://orcid.org/0009-0006-3629-5906>

TecNM – Instituto Tecnológico Superior de
Escárcega
México

Damian Uriel Rosado Castellanos

damianrc@itseescarcega.edu.mx

<https://orcid.org/0000-0002-5344-1577>

TecNM – Instituto Tecnológico Superior de
Escárcega
México

Mariana Ramirez López

230210002@escarcega.tecnm.mx

<https://orcid.org/0009-0004-3462-0205>

TecNM – Instituto Tecnológico Superior de
Escárcega
México

RESUMEN

El cine y los contenidos audiovisuales están cambiando gracias a la evolución del color y las tecnologías visuales. Actualmente, aspectos como la colorimetría, la gradación y la composición influyen de forma directa en las emociones del público. A través de una revisión sistemática basada en el método PRISMA, esta investigación examina cómo los estudios recientes aprovechan la narrativa visual, la fotografía y la teoría del color para explicar estas reacciones. Los resultados muestran que el análisis se enfoca cada vez más en el uso de herramientas digitales, y que la psicología del color junto a la narrativa visual son los ejes principales para entender lo que transmite la pantalla. Aunque cada perspectiva tiene sus limitaciones, integrarlas mejora el análisis de la imagen. Esto permite que el uso del color en la postproducción sea más comprensible y eficiente, beneficiando tanto a investigadores como a creadores del ámbito técnico y académico.

Palabras clave: cine; color en el cine; fotografía; psicología del color; videografía.

¹ Autor principal

Correspondencia: 230210017@escarcega.tcnm.mx

Colorimetry and atmosphere as constructors of audiovisual emotional perception: a systematic review.

ABSTRACT

Color and visual technologies are changing how we analyze film and audiovisual content. Today, we know that colorimetry, gradation, and composition directly influence the viewer's psychology. Through a systematic review using the PRISMA methodology, this study examines how recent research utilizes visual storytelling, photography, and color theory to understand these emotional reactions. The results reveal that analysis is shifting toward digital tools, solidifying color psychology and visual storytelling as the cornerstones for deciphering on-screen emotions. While each approach has its own limitations, combining them enhances image analysis. This makes the language of color in post-production clearer, faster, and more accessible to both researchers and creators in technical and academic settings.

Keywords: cinema; color in cinema; photography; color psychology; videography.

*Artículo recibido 12 julio 2026
Aceptado para publicación: 23 agosto 2026*

INTRODUCCIÓN

El color no es algo sin importancia, más bien es un elemento que comunica al espectador un sentimiento antes del diálogo, movimiento o algo que pensar. Después de mucho tiempo de investigación pasando por la psicología, la neurociencia y la teoría del color cinematográfico, no se ha podido resolver la siguiente pregunta: ¿Experimenta el mismo sentir una persona que piensa que ve un documental a una persona que piensa que ve una película de ciencia ficción? De acuerdo a esa pregunta, nace este artículo, el cual busca analizar e intentar dar respuesta a esa cuestión. La pregunta no es irrelevante, una misma paleta de color, la misma composición visual e incluso una misma escena pueden ocasionar distintos sentimientos en distintas personas, dependiendo del punto de vista del espectador, si esto es un hecho quiere decir, que la respuesta psicológica a una escena o imagen dependen del contexto del espectador, por lo tanto, las decisiones tomadas en postproducción tienen una afección más allá de la estética. Este artículo busca analizar si existen estas diferencias entre la interpretación emocional de los elementos visuales como son la paleta de colores, la gradación y la composición digital, tanto en cine como en la fotografía.

Para entender esta cuestión, hay que empezar desde el contexto geográfico del espectador. Por una parte, Bleicher (2023) menciona que ciertas respuestas ante el color tienen raíces evolutivas es decir que reaccionan dependiendo su aprendizaje cultural y que se establecen de forma natural y relativamente estable en el ser humano, por otro lado, Sánchez Borrero (2024) y Villegas et al. (2022) sostienen que el contexto geográfico y cultural afecta al espectador, es decir, la misma escena puede generar distintas emociones en diferentes grupos y contextos. La percepción visual del color es entonces un proceso donde tienen parte la biología del ojo y la interpretación del cerebro según el contexto del entorno del espectador, y eso es precisamente por lo que el color se convierte en un lenguaje capaz de transmitir significado sin necesidad de palabras.

Desde un principio el cine no buscaba tramas complejas, sino más bien, sorprender al espectador con el simple hecho de ver las imágenes en movimiento a través de una pantalla, Gunning (2025) expresa que el uso técnico y narrativo así también como la dirección de fotografía tienen el lugar más importante en la elaboración del medio. Maqueda Padilla (2024), Cea Navas y García Rubio (2020) coinciden en que el encuadre, la iluminación y el color no funcionan si están separados, en cambio, manifiestan que estos

tres trabajan juntos para producir un significado emocional en cada escena. Dentro de esa misma opinión, la colorización es probablemente el proceso técnico más importante, según, Manjarekar, A., y Kanage, R. (2024), Cao et al. (2024) Sherpa y Barman. (2024) la gradación de color define tanto la atmosfera, como el sentimiento de los personajes, así también el tiempo en el que se desarrolla, por ende, esto afecta la experiencia emocional del espectador, por otro lado, Febbraio et al. (2025) describe que la colorimetría tiene afecciones tanto psicológicas como fisiológicas. Esto tiene aún más efecto cuando el color trabaja junto con otros elementos como lo es el sonido, Montoya (2020) lo documenta al analizar el *videojuego Gris* donde la música y los cambios de color durante el desarrollo de la trama van de la mano, para guiarte por el proceso emocional del personaje.

En fotografía esto no es indiferente, Vernyi (2025) y Rubim de Mello et al. (2025) demuestran que el color tiene la misma intención para expresar emociones en una foto de la vida real, como en una película de ficción. Esto desata distintas opiniones, García Canclini (2023) expresa que, aunque el fotógrafo intente ser alguien invisible y solo tenga el objetivo de donde decide colocar la cámara, que luces ocupar, qué colores capturar, ya está tomando una decisión artística, la foto no pierde ese arte visual, solo por el hecho de que captura la realidad como la conocemos. Precisamente porque el fotógrafo usa el encuadre y el color para transmitir una emoción, la fotografía logra que entendamos la realidad un poco más dura de lo que es. No se limita con el hecho de “esto es así”, sino que te hace sentir el momento como si lo viviéramos en persona.

Es ahí donde se sitúa el enfoque de este artículo. Jonauskaite y Mohr (2025) y López et al. (2025) confirman algo lógico, el color influye en lo que sentimos y decidimos, pero depende del contexto en que la imagen se percibe. Esto deja una pregunta: Si el contexto importa ¿Cambia nuestra reacción emocional si sabemos que lo que estamos viendo pasó de verdad o si sabemos que es una película de Hollywood?.

El objetivo de este artículo es hacer un análisis comparativo entre los espectadores, según su contexto global y psicológico dada la interpretación emocional de los elementos visuales que componen una obra como un video o fotografía, ¿Se percibe igual un documental que una ficción?.

METODOLOGÍA

Tipo de estudio

Esta investigación parte de una revisión sistemática de la literatura, organizada para integrar evidencia de distintas áreas disciplinarias, en este caso, la psicología del color, la fotografía y la cinematografía, en una síntesis coherente y verificable.

Estrategia de búsqueda

Para recopilar la información de este estudio, revisamos cuidadosamente cuatro plataformas académicas: Dialnet, destacado por su enfoque en ciencias humanas y sociales; Latindex, como sistema de información de revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal; PubMed, especialmente útil en temas de percepción visual y neurociencia del color; y Google Scholar, que utilizamos como apoyo para explorar diferentes disciplinas. Estas búsquedas se llevaron a cabo entre el 13 de febrero y el 25 de marzo de 2026, en español e inglés. Utilizamos operadores booleanos para buscar en los campos de título, resumen y palabras clave, con combinaciones como: "psicología del color", "fotografía" y "cinematografía"; "color psychology", "visual narrative", "film" y "cinema"; "percepción del color", "imagen fotográfica" y "lenguaje visual"; además de "color theory" y "cinematography". Finalmente, filtramos todos los resultados siguiendo los criterios de inclusión y exclusión establecidos en la Tabla 1.

Para la recolección, organización y análisis de la información de esta investigación, se emplearon diversos instrumentos metodológicos. Entre ellos, las fichas bibliográficas, que permitieron registrar los datos principales de libros, artículos y otros documentos consultados de acuerdo con las normas APA (6.ª edición). Asimismo, se emplearon fichas de trabajo organizadas en tres modalidades: paráfrasis, para expresar las ideas de los autores con palabras propias; citas textuales, para registrar fragmentos exactos de las fuentes consultadas; y comentarios o análisis crítico, destinados a incluir observaciones y reflexiones sobre el contenido revisado. Estos instrumentos facilitaron un registro ordenado y sistemático de la información, además de permitir identificar con claridad la procedencia de cada una de las fuentes utilizadas.

Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión para la selección de artículos.

Categoría	Detalles
Criterio de inclusión:	
Temporalidad	Artículos publicados entre 2020-2026
Tipo de fuente	Estudios incluidos en bases de datos académicas reconocidas. Textos con pertinencia temática directa en al menos dos de los siguientes campos: psicología del color, fotografía, cinematografía o percepción visual.
Enfoque temático	Estudios que analicen: la colorimetría como recurso narrativo en fotografía o video; la relación entre color, atmósfera visual y percepción emocional; la influencia del color en la experiencia afectiva del espectador.
Criterio de exclusión:	
Irrelevancia temática	Investigaciones que aborden el color únicamente desde la física, la química o la impresión industrial, sin relación con la percepción visual o audiovisual.
Desalineación conceptual / Enfoque no vinculante	Estudios que no establezcan una relación explícita entre colorimetría o atmósfera visual y procesos emocionales o psicológicos. Trabajos cuyo objeto de estudio no guardará relación directa con los ejes temáticos de la investigación.

Evaluación de la calidad de los estudios

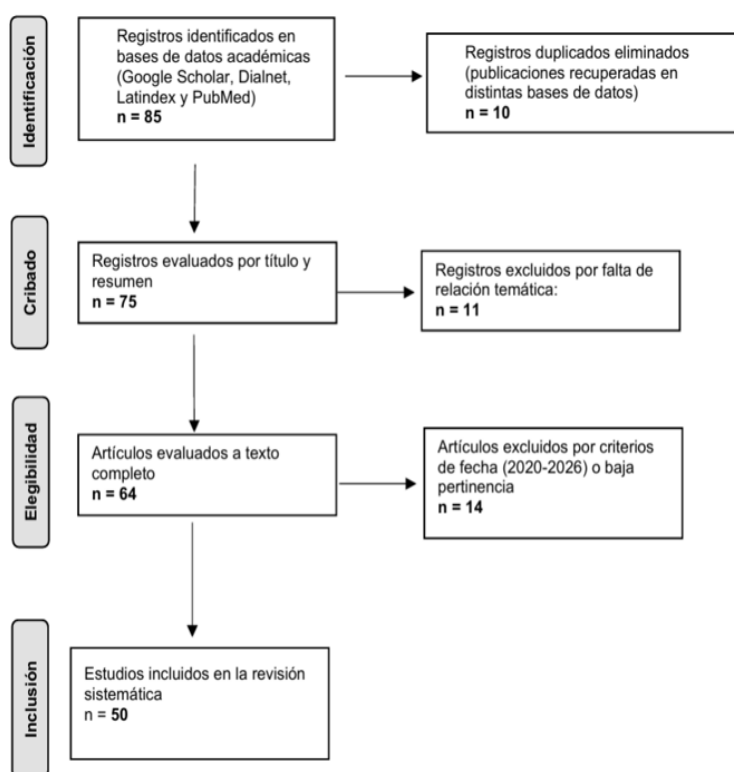
Los artículos que seleccionamos se evaluaron según los criterios de la Declaración PRISMA; esto no solo nos ayudó a organizar la búsqueda, sino también a fortalecer la revisión en varios aspectos. Además, en cada paso, desde la identificación hasta la inclusión, se reduce la posibilidad de cometer errores; también nos ayuda a mantener la coherencia, ya que nos obliga a justificar por qué decidimos incluir cada artículo.

Para recopilar toda la información importante, realizamos búsquedas en cuatro bases de datos y en dos idiomas; esto nos permitió acceder a una mayor cantidad de estudios relacionados con el tema de esta investigación. Asimismo, para garantizar la calidad de los artículos que seleccionamos, se revisó que los autores explicarán con claridad sus objetivos y que los métodos utilizados fueran los correctos para el desarrollo de cada estudio. La revisión se centró principalmente en investigaciones publicadas entre

2020 y 2026 que estuvieran directamente relacionadas con nuestro tema.

El proceso de selección mostrado en la Figura 1, se realizó en cuatro etapas importantes. En la primera etapa se recopilaron 85 registros en las bases de datos consultadas, de los cuales, 10 fueron eliminados por encontrarse duplicados, quedando así un total de 75 registros únicos. Posteriormente, en la fase de cribado, se revisaron los títulos y resúmenes, lo que permitió excluir 11 artículos no relacionados con el tema de estudio. En la siguiente etapa, se evaluaron los 64 artículos restantes, excluyéndose 14 por no cumplir el criterio de temporalidad 2020-2026. Finalmente, se incorporaron 50 artículos que cumplían todos los criterios establecidos para formar parte de esta revisión sistemática.

Figura 1. Diagrama PRISMA utilizado para la búsqueda de artículos. (Autoría propia).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los seis ejes temáticos no se definieron de forma previa ni de categorías externas. Al contrario, se establecieron a partir de los temas que la propia literatura mostraba de forma repetitiva: tras reunir los artículos, el análisis de su contenido permitió agrupaciones de manera natural por cercanía técnica y temática. El resultado fueron seis ejes, detallados en la Tabla 2: psicología del color, fotografía, cinematografía, narrativa visual, lenguaje visual y teoría del color. Estas no son disciplinas separadas, sino diferentes enfoques desde los cuales las investigaciones actuales analizan el mismo problema.

Psicología del color

El primer aspecto que destaca en este grupo es que ninguno de los estudios aborda el tema de manera superficial. Cao et al. (2024) y Song et al. (2025) coinciden en un punto fundamental: el color no es solo estética, sino que actúa como mediador psicológico. De este modo, lo que el espectador siente ante una paleta no es una respuesta casual, sino el resultado de un proceso intencional que ocurre casi sin que se note. Por su parte, Rabbaa, Z., y Gueddou, F. (2024) y López et al. (2025) profundizan en este componente, mientras que Khadir et al. (2023) y Leonard (2025) aportan un enfoque complementario: sus experimentos demuestran que también existe una respuesta física inmediata ante ciertos estímulos de color, incluso antes de la interpretación mental. La relación entre estas respuestas físicas y simbólicas constituye el aporte más importante.

Fotografía y cinematografía

Este apartado se centra en la luz y las investigaciones dejan claro que es un error considerarla un elemento técnico neutro. Kashaka (2025), Lin et al. (2024) y Burlaka (2025) lo dicen de distintas maneras, pero coinciden en que la iluminación funciona como un lenguaje propio y no solo como un parámetro. Niazi et al. (2024) y Tangarife (2024), de manera más específica, analizan cómo el contraste de la luz define la percepción del espacio tanto en escenarios físicos como en digitales. Por otro lado, Yuda et al. (2025) y Jangra, N., y Tiwari, R. (2024) señalan una tendencia relacionada con la automatización en el diseño de la iluminación. Aunque es un cambio que todavía está en curso, ya genera preguntas sobre las implicaciones de sustituir las decisiones humanas en este proceso. Finalmente, Wędołowska et al. (2023) y Carranza (2022) se mantienen como referentes útiles para entender el significado básico del uso de las luces y las sombras.

Narrativa visual

Este eje suele ser el más difícil de delimitar debido a su relación con los demás componentes. La literatura demuestra que la narrativa visual no consiste solo en el orden en que se presentan los hechos, sino en el sistema que convierte una secuencia de imágenes en una experiencia con sentido emocional. Elementos como el encuadre, el montaje y la relación entre los objetos con el espacio actúan como un lenguaje que el público interpreta de manera inconsciente. Lo más destacable de los estudios es que ninguno considera la respuesta emocional del espectador como proceso pasivo; por el contrario, demuestran que también implica sentir y organizar la información. En definitiva, la estructura visual no se limita a describir una historia, sino que modera el impacto emocional que esta produce.

Lenguaje visual y teoría del color

Estos dos ejes funcionan mejor juntos que separados. Por un lado, la teoría del color (basada en autores como Briggs (2023), Muratbekova (2026) y Sherpa y Barman (2024)) aporta la base técnica y exacta para entender la colorimetría en postproducción. Por otro lado, el lenguaje visual convierte esa técnica en algo con significado; autores como Swarnakar (2025), Amaljith et al. (2024) y Bae et al. (2025) explican que los elementos visuales tienen mensajes ocultos que el espectador capta, a veces de forma consciente y otras no. Lo que une a ambas partes es la idea central de toda esta revisión: el ambiente de una imagen no ocurre por accidente. Es el resultado de una decisión totalmente intencional, y entenderla cambia la manera de ver el trabajo de postproducción.

Tabla 2. Distribución y análisis crítico de los ejes temáticos de la revisión.

Eje temático	Referencias	Ventajas	Desventajas	Aportes
Cinematografía / Psicología del color	Kashaka (2025)	Ofrecen un desglose técnico riguroso de luz y sonido. Autores como Cao o Khadir suman experimentos de comportamient o y neuroimagen muy sólidos.	La literatura tiende a dividirse por géneros puros (Cine Noir o Terror), lo que complica aplicar los hallazgos en obras híbridas.	Demuestran que la iluminación funciona como un resorte de control emocional. Leonard y Andreu-Sánchez rompen mitos al probar que tonos como los pastel no siempre generan respuestas emocionales claras.
	Tangarife (2024)			
	Niazi (2024)			
	Jangra (2024)			
	Jin (2023)			
	Rabbaa(2024)			
	Cao(2024)			
	Khadir (2023)			
	Song (2025)			

	Leonard y Andreu-Sánchez (2025)			
	López et al(2025)			
Lenguaje visual	Swarnakar (2025)	Permiten descifrar la carga simbólica en elementos que van desde el vestuario hasta tradiciones específicas (como el cine Tamil).	Al depender tanto del contexto cultural, es casi imposible armar un manual de interpretación que funcione a nivel global.	Introducen la idea de alfabetización visual: el color de la ropa o el entorno no adorna, sino que opera como un código que exige decodificación.
	Amaljith (2024)			
	Ammer(2020)			
	Bae(2025)			
	Talonia (2025)			
Teoría del color	Briggs(2023)	Los textos de Sherpa y Briggs dan el soporte matemático e industrial clave para la corrección de color en postproducción	Es la sección más densa. Además, los estudios de automatización por IA (Alvarado) abren el debate sobre si se está perdiendo la sensibilidad humana.	Conectan las leyes físicas de la luz con el procesamiento digital contemporáneo, ofreciendo estándares reales de medición para el sistema RGB.
	Muratbekova (2026)			
	Harisundar (2024)			
	Alvarado (2025)			
	Sherpa, L. D., y Barman, P. (2024). (2024)			
Narrativa Visual / Fotografía	Montoya Rubio (2020)	Coëgnarts, Montoya y Ji	Muchos análisis se centran en el cine de	Sacan al color de su rol pasivo de fondo

Fadhilah(2025)	logran un cruce brillante entre arte y relato (videojuegos o cine coreano). Carranza y Burlaka rescatan el valor ético y de memoria en la foto.	autor (como Wong Kar Wai), por lo que sus conclusiones no siempre sirven para producciones comerciales o de bajo presupuesto.	para volverlo un motor que altera el espacio y el tiempo. Reivindican la gradación digital como transmisora de realidades sociales.
Coëgnarts(2024)			
Aryan et al (2024)			
Laimé-Eulogio & Rodriguez-Quintana, 2024			
Ji, Y(2024)			
Carranza (2022)			
Burlaka(2025)			
Rahman (2024)			
Yuda(2025)			
Lin (2024)			
Wędołowska (2023)			

Al revisar la presencia de estos temas en el estudio (datos detallados en la Tabla 3, que excluye los 17 artículos de carácter teórico utilizados previamente en la introducción, lo que suma un subtotal de 33 publicaciones), el tema más importante es la narrativa visual, que lidera la lista con un 21.2% (7 artículos). Detrás se encuentra la psicología del color y la fotografía, sumando un 18,2% cada una (6 artículos por tema). En un punto medio encontramos la cinematografía y la teoría del color, ambas con un 15,2% (5 artículos por categoría). Por último, el lenguaje visual cierra el recuento con el 12,1% restante (4 artículos).

Tabla 3. Porcentaje de cada eje temático en la muestra analizada

Eje temático	Porcentaje de contribución con base en revisión literaria
Narrativa visual	21.20%
Psicología del color	18.20%
Fotografía	18.20%
Cinematografía	15.20%
Teoría del color	15.20%
Lenguaje visual	12.10%

Los datos revelan cómo se complementan las distintas herramientas en la práctica. Por ejemplo, la cinematografía y la psicología del color se centran en captar la atención del espectador y conectar con sus emociones. Por otro lado, la teoría del color y el lenguaje visual aportan la base técnica y el significado necesario para que la estética tenga coherencia. Finalmente, la fotografía y la narrativa visual se unen para organizar el encuadre y lo visual de la historia desde el guion. En definitiva, combinar todos estos enfoques permite analizar y entender una imagen a fondo: desde la composición de sus píxeles hasta el impacto emocional en el público.

DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio muestran que el color, además de ser muy bonito, desempeña un papel fundamental en el cine. Los estudios que revisamos indican que puede afectar las emociones de quienes ven la película, ayudar a contar mejor la historia y comunicar ideas relacionadas con diferentes culturas. En este artículo, se analizaron varias teorías que ayudan a entender este fenómeno desde tres puntos clave: las emociones, el significado de los colores y su relación con la sociedad. En conjunto, los especialistas que revisamos ofrecen ideas complementarias que enriquecen significativamente la comprensión de cómo el color funciona en el lenguaje del cine.

Anteriormente el enfoque de los investigadores era la parte técnica, pero ahora el interés se centra en cómo el color ayuda a contar una historia y a generar emociones. Ya no se percibe sólo como un adorno, sino como un elemento fundamental del storytelling. Coëgnarts (2024) y Ji (2024) señalan que el color es tan potente que puede transformar la percepción del espectador del relato. Puede hacer que un lugar

parezca claustrofóbico, infinito, íntimo o lejano, solo cambiando la paleta de colores. Además, puede alterar la percepción del tiempo; por ejemplo, un cambio sutil hacia tonos sepia y desaturados puede hacer que el cerebro interprete de inmediato que estamos en un momento del pasado, sin necesidad de ningún indicio adicional. Esto sucede porque el cerebro asocia los tonos envejecidos con el paso del tiempo, como una fotografía impresa que, con los años, adquiere un tono naranja y se desgasta. Por eso, cuando vemos esos tonos sepia en una obra cinematográfica, nuestro cerebro experimenta un efecto de flashback. Hoy en día, el color ya no es simplemente un fondo o un elemento sin importancia; más bien, es quien marca el ritmo y la sensación del relato.

Un resultado fascinante es la conexión entre la fotografía y la psicología del color. El estudio revela que ambas áreas, con un 18,2% de interés cada una, ocupan un lugar destacado. Esto nos muestra que el interés por entender cómo el color afecta nuestras emociones no solo se limita al cine, donde las imágenes se mueven, sino que también abarca las fotografías. Es como si una fotografía pudiera tener un impacto emocional tan profundo como el de una escena de película. Los trabajos de Vernyi (2025) y de Rubim de Mello et al. (2025) respaldan esta idea de manera sólida. Además, la revisión resalta una diferencia importante en los enfoques de investigación: algunos autores, como Khadir et al. (2023) y Cao et al. (2024), emplean técnicas de neuroimagen y experimentos controlados para medir respuestas fisiológicas, como la dilatación de la pupila o la actividad en ciertas áreas del cerebro. Por otro lado, hay estudios que se centran en la teoría, explorando cómo el contexto cultural puede cambiar la percepción de los colores. Por ejemplo, en Occidente, el color negro suele relacionarse con el luto, mientras que en algunas culturas asiáticas, ese significado se le atribuye al blanco. Ambos enfoques son valiosos y aportan información importante, aunque sus resultados son difíciles de comparar directamente, ya que abordan aspectos distintos. Esto hace que resulte un reto sacar conclusiones más generales sobre cómo el color y las emociones se relacionan.

Respecto al objetivo principal de este artículo, que era determinar si interpretar una misma imagen como documental o como ficción cambia la respuesta emocional del espectador, la revisión no encontró estudios que lo hayan analizado de forma directa. Aunque esto puede considerarse una limitación, también es uno de los principales aportes de este trabajo, ya que, permite identificar un vacío en la investigación existente. Jonauskaite y Mohr (2025) y Cao et al. (2024) muestran que la respuesta

emocional al color depende del contexto en el que se observa una imagen, por lo que es lógico pensar, que creer que una imagen representa un hecho real o una historia de ficción también puede influir en esa respuesta, pero queda pendiente demostrarlo con datos.

Para finalizar, es importante mencionar un tema que aparece muy poco en la literatura, pero que podría tener un impacto en el futuro: el uso de la inteligencia artificial en la toma de decisiones de color durante la postproducción. Alvarado (2025) señala que los modelos de generación de imágenes ya son capaces de reproducir asociaciones entre color y emoción que antes dependían de las decisiones del colorista o del director de fotografía.

Esto plantea una pregunta importante: ¿la inteligencia artificial captura la intención emocional detrás de cada elección de color, o simplemente imita patrones que ha aprendido a partir de grandes cantidades de datos? Aunque todavía no hay una respuesta clara, se trata de un tema que probablemente cobrará mayor relevancia en los próximos años y requerirá la participación de distintas disciplinas para comprenderse en toda su complejidad.

CONCLUSIÓN

Los resultados de esta revisión sistemática, más que cerrar el debate, abren nuevas líneas de investigación al demostrar que la respuesta emocional al color en el cine y en la fotografía no depende de una sola disciplina. Para comprender este fenómeno, es necesario integrar la psicología, la técnica, la narrativa y la cultura, pues todas estas dimensiones influyen simultáneamente en el espectador.

Los estudios analizados dejan en claro que el color no es un simple adorno, sino un canal de comunicación complejo que impacta al público incluso antes de que procese los diálogos o la acción. Por lo tanto, reducir el color a un recurso estético sería una visión superficial, al ignorar su valor narrativo y emocional.

El análisis de los seis ejes temáticos (narrativa visual, psicología del color, fotografía, cinematografía, teoría del color y lenguaje visual) confirma lo que ya se observaba en la práctica: las decisiones de color en postproducción son estrategias planificadas para guiar la interpretación de la historia. Sin embargo, este efecto no es automático ni universal. Como explican Sánchez Borrero (2024) y Villegas et al. (2022), el entorno cultural del espectador cambia constantemente el impacto de una paleta de colores.

Esto significa que si se diseña el color sin considerar el contexto de la audiencia, se puede distorsionar la intención original del relato.

Respecto al objetivo principal de este artículo, evaluar si el color se interpreta de forma distinta en un documental o en la ficción, la revisión comprueba que el formato cambia la experiencia. Las investigaciones de Jonauskaitė y Mohr (2025) y de Cao et al. (2024) explican que la respuesta emocional depende de las expectativas del espectador; el cual interpreta los colores según el género cinematográfico que asume estar viendo. De este modo, una misma combinación de colores puede generar emociones opuestas según si el espectador percibe la obra como un registro de la realidad o como una ficción.

En el aspecto metodológico, la aplicación del protocolo PRISMA cumplió su función: permitió organizar la información de manera clara y ordenada. Sin embargo, el proceso de selección expuso una fragmentación importante en este campo de estudio debido a la falta de conexión entre las disciplinas. Por un lado, hay investigaciones basadas en neurociencia y las respuestas fisiológicas, como las de Khadir et al. (2023) y Cao et al. (2024); por el otro, abundan investigaciones que se centran en el análisis de los significados. Aunque ambas posturas son valiosas, la falta de diálogo entre ellas dificulta crear un modelo general que sirva para todo, a eso se suma la diversidad cultural que impide establecer reglas universales sobre la relación entre color y emoción.

A pesar de esas limitaciones, los hallazgos constituyen una base sólida para la práctica cinematográfica y la investigación. El hecho de que la narrativa visual sea el eje más representado en la literatura (21,2%) refleja un cambio de interés, que ha pasado de la descripción técnica del color a su función dentro de las historias. Este cambio tiene consecuencias en el rol del colorista y del director de fotografía, quienes dejan de ser vistos como técnicos que ajustan parámetros para ser reconocidos como creadores visuales. Asimismo, la presencia equitativa de la psicología del color y la fotografía (ambas con un 18,2%) demuestra que el uso de la imagen como vehículo emocional no es exclusivo de la ficción, sino que está igual de presente en el género documental.

A futuro, esta revisión propone tres líneas de desarrollo prioritarias. El primero: estudios experimentales controlados para medir cómo reacciona la gente ante escenas idénticas presentadas en marcos conceptuales de ficción y documental, con el fin de obtener evidencia concreta. El segundo es crear

metodologías de análisis de color que incorporen el contexto cultural de la audiencia, una necesidad urgente ante la distribución global de contenidos con diversas asociaciones cromáticas. El tercero, y quizás el más complejo, es el impacto de la inteligencia artificial: evaluar las consecuencias de la automatización en el diseño del color señalado por Alvarado (2025), cuestionando el futuro de la libertad creativa del autor y la autenticidad de la experiencia del espectador si las paletas se eligen mediante promedios de respuesta emocional.

Solo mediante la integración coherente de estas dimensiones será posible crear un marco teórico y práctico que aborde el color en su justa dimensión: no como un atributo superficial de la imagen, sino como el lenguaje silencioso que guía, desde el primer fotograma, la relación entre la obra y el espectador.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abdul Rahman, A., & Azmi, N. N. (2024). Exploration of fine art photography as a medium for self-expression. *International Journal of Art and Design*, 8(1), 96-106. <https://doi.org/10.24191/ijad.v8i1/SI-2.2506>
- Alvarado, J. (2025). Text-to-image models reveal specific color-emotion associations. *Frontiers in Psychology*, 16, Article 1593928. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1593928>
- Amaljith, N. K., Shemin, K., & Ameer Salman, O. M. (2024). Paradigmas policromáticos: la semiótica del color en las narrativas cinematográficas Tamil. *ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts*, 5(6), 1782-1787. <https://doi.org/10.29121/shodhkosh.v5.i6.2024.2547>
- Ammer, S. M. E. I. (2020). Análisis del contenido de la iluminación y el color en la encarnación del concepto de miedo en el cine de terror: una aproximación semiótica. *International Journal of Thin Film Science and Technology*, 9(2), 115-124. <https://www.naturalspublishing.com/download.asp?ArtcID=21469>
- Arora, C., & Warsi, S. (2024). Color psychology: Understanding the influence of colors on human perception and behaviour—A review. *Alochana Journal*, 13(10), 402-414. <https://alochana.org/wp-content/uploads/45-AJ3014.pdf>
- Aryan, A., Singh, A. K., Rawat, V. S., & Karmakar, A. (2024). Understanding color and its emotional application on audience through the lens of Wong Kar Wai. *International Journal of Research Publication and Reviews*, 5(7), 1984–1988. <https://ijrpr.com/uploads/V5ISSUE7/IJRPR31465.pdf>
- Bae, M., Jang, S., & Park, H. (2025). Interpretar el color de la ropa como alfabetización visual en el cine: un estudio de caso sobre la decisión de abandonar el cine coreano. *International Journal of Costume and Fashion*, 25(1), 49-70. <https://doi.org/10.7233/ijcf.2024.25.1.049>
- Bleicher, S. (2023). *Contemporary color: Theory and use* (3.ª ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003242741>
- Briggs, D. J. C. (2023). The elements of colour I: The connections between colour stimuli, colour perceptions, and colour measurement. *Journal of the International Colour Association (JAIC)*, 33, 68-83. https://aic-color.org/resources/Documents/jaic_v33_06.pdf

- Burlaka, T. (2025). The art of photography: From shooting to visual expression. Collection of Scientific Papers ΛΟΓΟΣ, (October 10, 2025), 241-245. <https://doi.org/10.36074/logos-10.10.2025.057>
- Cao, Z., Wang, Y., Li, R., Xiao, X., Xie, Y., Bi, S., . . . Wang, Y. (2024). Exploring the combined impact of color and editing on emotional perception in authentic films: Insights from behavioral and neuroimaging experiments. Humanities and Social Sciences Communications, 11(1), 1-14. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-03874-w>
- Cao, Z., Wang, Y., Wu, L., Xie, Y., Shi, Z., Zhong, Y., . . . Steinborn, M. B. (2024). Reexamining the Kuleshov effect: Behavioral and neural evidence from authentic film experiments. PLOS ONE, 19(8), Article e0308295. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0308295>
- Carranza Pulido, N. F. (2022). Fotografía, memoria y emociones: dolor y empatía en la exposición fotográfica "El testigo". Maguaré, 36(2), 127-159. <https://doi.org/10.15446/mag.v36n2.102863>
- Cea Navas, A. I., & García Rubio, S. (2020). Estudio sobre la composición de imagen cinematográfica: encuadre, luz y color como elementos expresivos en la obra de Roger Deakins. Doxa Comunicación, (31), 207-238. <https://doi.org/10.31921/doxacom.n31a10>
- Coëgnarts, M. (2024). The interaction of color in film. Projections, 18(3), 67-89. <https://doi.org/10.3167/proj.2024.180304>
- Fadhilah, G. R. (2025). The role of color grading in enhancing aesthetic quality and strengthening visual narrative in documentary films. International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS), 7(3), 1595-1603. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IJHESS/article/view/8436>
- Febbraio, F., Collina, S., Lepida, C., & Kourtesis, P. (2025). Colour perception in immersive virtual reality: Emotional and physiological responses to fifteen Munsell hues. Virtual Worlds, 4(4), 435-452. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.11644>
- García Canclini, N. (2023). Estética e imagen fotográfica. Boletín de Estética, (64), 87-107. <https://doi.org/10.36446/be.2023.64.363>
- Gunning, T. (2025). Metáforas coloridas: la atracción del color en el cine de los orígenes. Comparative Cinema, 13(25), 182-198. <https://raco.cat/index.php/Comparativecinema/article/view/9900822/528019>

- Harisundar, R. (2024). Primary colors in cinema and human emotions. *International Journal of Film and Media Studies*, 6(5), 89-102. [10.13140/RG.2.2.30171.37923](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.30171.37923)
- Hernández-Medina, A. M., Hernández-Ramírez, J., Hernández-Ramírez, E. Z., & Juárez-Pérez, A. D. (2025). El poder del color en el cine y la mente. *593 Digital Publisher CEIT*, 10(4), 186-200. <https://doi.org/10.33386/593dp.2025.4.3295>
- Jangra, N., & Tiwari, R. (2024). How lighting affects emotions in films. *International Journal of Film and Media Research*, 6(2), 112-125. <https://ijnrd.org/papers/IJNRD2506179.pdf>
- Ji, Y. (2024). Alquimia artística: explorando la fusión de la teoría del arte y la estética cinematográfica en la narración visual. *Herança: History, Heritage and Culture Journal*, 7(2), 51-68. <https://revistaheranca.com/index.php/heranca/article/view/785>
- Jin, Y. (2023). Analysis of how sound, voice and music in film disturbs the border between inside and outside. In B. Majoul (Ed.), *Proceedings of the 2022 International Conference on Literature, Art and Human Development (ICLAHD 2022)* (pp. 790-796). Atlantis. [10.2991/978-2-494069-97-8_100](https://doi.org/10.2991/978-2-494069-97-8_100)
- Jonauskaite, D., & Mohr, C. (2025). ¿Sentimos los colores? Una revisión sistemática de 128 años de investigación psicológica que vincula los colores con las emociones. *Psychonomic Bulletin & Review*, 32(4), 1457-1486. <https://doi.org/10.3758/s13423-024-02615-z>
- Kashaka, N. D. (2025). Cinematic techniques: Shaping viewer perception and emotion. *Research Inventions Journal of Communication and Information Art Management*, 4(2), 7-12. <https://doi.org/10.59298/RIJCIAM/2025/422833>
- Khadir, A., Maghareh, M., Sasani Ghamsari, S., & Beigzadeh, B. (2023). Brain activity characteristics of RGB stimulus: An EEG study. *Scientific Reports*, 13(1), Article 18988. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-46450-z>
- Laime-Eulogio, S. O., & Rodriguez-Quintana, M. F. (2024). La semiótica de color en el cine de autor. *Apuntes de Ciencia & Sociedad*, 11(2), 45-57. <https://doi.org/10.18259/acs.2023018>
- Leonard, H. J., & Andreu-Sánchez, C. (2025). Pastel color does not modulate viewers' emotions in audiovisual projects. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1), 1-11. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-06336-z>

- Lin, C., Mottaghi, S., & Shams, L. (2024). The effects of color and saturation on the enjoyment of real-life images. *Psychonomic Bulletin & Review*, 31(4), 1610-1622. <https://doi.org/10.3758/s13423-023-02357-4>
- López Chamorro, S. P., Mediavilla-Sarmiento, A.-L., & Almeida-Vargas, I. (2025). La enseñanza del color desde la psicología del color en la formación de docentes en artes. *Revista Científica Dejando Huellas*, 1(1), 113-130. <https://doi.org/10.65100/recidh/22>
- Manjarekar, A., & Kanage, R. (2024). Impact of color grading on film. *Multi-Disciplinary Journal Mahratta*, 4(11), 12-21. http://mahratta.org/CurrIssue/November_2024/2.%20Impact%20of%20color%20grading%20on%20film_Manjarekar_Kanage.pdf
- Maqueda Padilla, A. (2024). Cinematografía emocional: análisis del espacio a través de la dirección de fotografía (Tesis de pregrado). Repositorio Institucional e_Buah, Universidad de Alcalá. <http://hdl.handle.net/10017/62225>
- Mondragón-Aguilar, L. E., Rojo-López, A. M., Osorio-Carbajal, K. I., & Cruz-Rodríguez, P. E. (2023). ¿Cómo funcionan los colores en nuestro cerebro? *Educación y Salud Boletín Científico Instituto de Ciencias de la Salud Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo*, 11(22), 253-254. <https://doi.org/10.29057/icsa.v11i22.10811>
- Montoya Rubio, A. (2020). Arte y narrativa: la música y los colores en el videojuego de "Gris". *Journal of Sound, Silence, Image and Technology*, (3), 26-42. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7716211>
- Muratbekova, M., Togan, N., Igali, A., Shagyrova, M., Kadyrgali, E., Yerkin, A., & Shamo, P. (2026). Color models in image processing: A review and experimental comparison. *Discover Applied Sciences*, 8, Article 494. [10.48550/arXiv.2510.00584](https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.00584)
- Niazi, M., Shoukat, A., & Saif, A. S. (2024). Illuminating the cinematic palette: A comparative analysis of lighting techniques and their emotional impact in horror films. *Journal of Media and Communication Studies*, 16(2), 45-58. <https://doi.org/10.71016/hnjss/1td3wd35>
- Rabbani, Z., & Gueddou, F. (2024). A psychological scientific exploration of color in cinema. *Journal of Engineering and Applied Sciences Technology*, 6(3).

[https://doi.org/10.47363/JEAST/2024\(6\)228](https://doi.org/10.47363/JEAST/2024(6)228)

- Rubim De Mello, L., Renó, D., & Grossi, A. M. (2025). La fotografía como mecanismo de expresión de los sentimientos: serie Ecos de la Tierra. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, (277), 291-309. <https://doi.org/10.18682/cdc.vi277.12674>
- Sánchez Borrero, G. (2024). Psicología y uso del color: transformación, reinterpretación y creación de nuevos significados sociales. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, (224), 115-127. <https://doi.org/10.18682/cdc.vi224.11290>
- Sherpa, L. D., & Barman, P. (2024). The effects of color grading on audience experience in the context of horror movies. International Journal for Multidisciplinary Research, 6(1), Article 13557. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i01.13557>
- Song, L., Zhang, G., Ma, L., Silvennoinen, J., & Cong, F. (2025). Comparative analysis of color emotional perception in art and non-art university students: Hue, saturation, and brightness effects in the Munsell color system. BMC Psychology, 13, Article 650. <https://doi.org/10.1186/s40359-025-03034-y>
- Swarnakar, S. (2025). Interpretando el lenguaje cinematográfico y analizando el papel de la semiótica en la mejora de la narración visual y la dinámica de los personajes en el cine. International Journal of Advanced Research, 13(2), 309-316. <https://doi.org/10.21474/IJAR01/20379>
- Talonia Anaya, K., & Cisneros Contreras, M. R. (2025). El papel del color en la percepción del consumidor. Caleidoscopi, 3(5), 32-43. <https://doi.org/10.29057/caleidoscopi.v3i5.14448>
- Tangarife Santacoloma, S. (2024). Composición, iluminación, planimetría & estilo visual del cine noir (Tesis de pregrado). Repositorio Institucional UCP, Universidad Católica de Pereira. <https://repositorio.ucp.edu.co/server/api/core/bitstreams/945e1014-55c1-4162-9ce6-f6de94a24a2d/content>
- Vernyi, A. (2025). Psychology of color in photography: How color influences image perception. European Journal of Interdisciplinary Issues, 2(1), 16-22. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15090523>
- Villegas García, M. M., Sandoval Gallegos, M. G., & Correa Montaña, P. A. (2022). Acercamiento a la influencia psicofísica del color en los individuos. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño

y Comunicación, (159), 239-249. <https://doi.org/10.18682/cdc.vi159.6834>

Wędołowska, A., Weber, D., & Kostek, B. (2023). Predicting emotion from color present in images and video excerpts by machine learning. IEEE Access, 11, 68310-68325. 10.1109/ACCESS.2023.3289713

Yuda, Y. P., Kurniawati, I. D., & Azis, M. N. L. (2025). Analysis of the effect of digital color grading techniques on aesthetic perception and emotional response in a short rice farming video. Brilliance: Research of Artificial Intelligence, 5(2). <https://doi.org/10.47709/brilliance.v5i2.7525>

Obras audiovisuales y multimedia

Roset, C. (Creador). (2018). Gris [Videojuego]. España: Nomada Studio.

