

Colores en movimiento. Un viaje sensorial por el cine de animación

Los años 30 marcaron un antes y un después en el cine de animación con la llegada del Technicolor. A partir de aquel momento, los dibujos animados dejaron atrás el blanco y el negro para explorar nuevos caminos de expresión y tonalidades. Y es que el color, con su capacidad única para evocar emociones y sensaciones, revolucionó y transformó el séptimo arte para siempre.

El 30 de julio de 1932 es una fecha histórica para el cine de animación: Walt Disney, atraído por la innovación del Technicolor de Herbert Kalmus, invertía una gran cantidad de dinero para convertir uno de los cortometrajes de su estudio en una obra a todo color. Se trataba de *Flowers and Trees*, una de las *Silly Symphonies* que dirigió Burt Gillett y que puedes ver en este enlace: bit.ly/FlowersandTrees. La arriesgada idea de Disney fue todo un éxito y la película ganó el primero Oscar al mejor cortometraje de animación.

El Technicolor, inventado en 1916, era un sofisticado sistema para añadir color a las películas. Inicialmente solo utilizaba el verde y el rojo, pero en 1932, coincidiendo con la cinta de Disney, incorporó también el azul. Este proceso proporcionó colores vivos y duraderos a numerosas películas de animación y acción real hasta los años 50, momento en que empezó a ser reemplazado por el Eastmancolor, un

sistema más sencillo y el más utilizado hasta no hace mucho.

Actualmente, el color en las películas de animación se acostumbra a generar digitalmente con programas de ordenador que permiten añadir color a cada fotograma. En el caso de la animación *stop motion*, sin embargo, las fotografías se toman con cámaras modernas que captan el color, aunque lo más común es editarlas posteriormente para ajustar tonalidades o crear efectos que refuercen la atmósfera y la emoción deseadas.

El director de arte o diseñador de producción es quien normalmente se encarga de elegir la combinación de colores más adecuada para cada escena de la película. En este sentido, es habitual utilizar la llamada «teoría del color», según la cual los colores interactúan y se influyen entre sí, creando armonías o contrastes y generándonos sensaciones concretas.

Así, elegir los colores de la obra significa seleccionar los tonos más adecuados para los personajes, los fondos y la iluminación, teniendo en cuenta el mensaje o las emociones que se quieren transmitir. El director de arte también colabora estrechamente con el equipo de animadores para asegurarse de que la narrativa visual sea coherente y efectiva a lo largo de toda la película.

Filmografía (selección)

Las vidas de Marona (2019)

Criaturas diminutas (2021-2022)

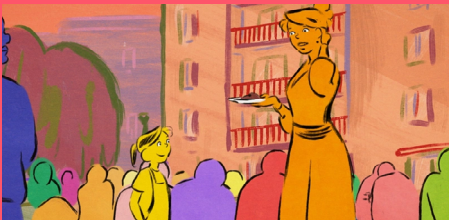
Deep Sea. Viaje a las profundidades (2023)

¡Linda quiere pollo! (2023)

La psicología del color en el cine

El color en el cine de animación, más allá de la función estética, se convierte en una poderosa herramienta narrativa capaz de crear atmósferas, transmitir emociones y reforzar los estados de ánimo de los personajes. Con significados que derivan de la naturaleza y del contexto cultural, los colores modelan cómo percibimos e interpretamos las historias en pantalla.

Blanco

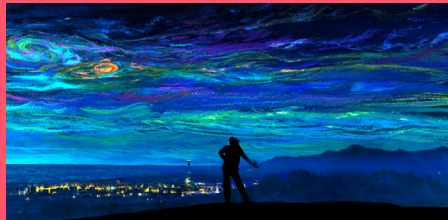
El blanco, como color luminoso que incluye todos los tonos del espectro visible (rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta), simboliza unidad e igualdad. Esta característica le confiere inocencia, pureza y calma, por eso suele vincularse con imágenes angelicales y con ideales de perfección y serenidad.

Negro

A diferencia del blanco, el negro es la ausencia de luz y color, por eso sugiere misterio e incógnita (en relación a aquello desconocido o escondido). Aun así, también simboliza elegancia y autoridad, calidades que a menudo se utilizan en películas para dotar a los personajes de prestigio o poder. En muchas culturas, incluida la nuestra, el negro está ligado al luto y la pérdida.

Azul

El azul es un color primario y el más frío de todos. Simboliza frescura, calma y reposo, por su asociación con el cielo y el mar. Culturalmente, también transmite inteligencia, profundidad y sentimientos puros como la amistad, la fidelidad y la serenidad. Cuando es claro, evoca sensaciones de protección, tranquilidad y confianza.

Amarillo

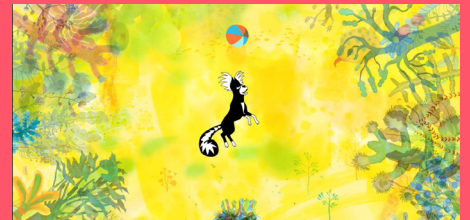
Es otro color primario, pero en este caso es cálido. Es el color del sol y del oro, por eso transmite luminosidad y alegría. Es también el color de la diversión, la innovación y la excentricidad. En la naturaleza siempre nos llama la atención y en combinación con el negro denota peligro, por eso se suele utilizar en señales de advertencia.

Rojo

El rojo es un color primario, probablemente el más cálido e intenso de todos. Simboliza el amor, la pasión y la energía, pero también puede indicar peligro, fuerza o dolor físico, por su vinculación con la sangre y el fuego. En el mundo del cine, el rojo se utiliza de manera estratégica para evocar emociones intensas y llamar la atención sobre un elemento clave.

Verde

Resulta de la combinación del azul y el amarillo y es el color de la naturaleza y la esperanza. También representa la ciencia y algunas emociones negativas, como el asco, la envidia y la malicia. Es por eso que los villanos de las películas, especialmente si tienen poderes mágicos, acostumbran a tener alguna relación con este color.

Naranja

Es un color cálido que resulta de combinar el amarillo y el rojo. Transmite dinamismo, energía y creatividad. Por su conexión con los colores del cielo cuando amanece y anochece, el naranja también nos inspira calor y juventud. En general, es un tono alegre y positivo, ideal para crear atmósferas acogedoras e idílicas.

Violeta

El violeta, nacido de la mezcla del azul y el rojo, es un color misterioso y a la vez místico, relacionado con la magia y la espiritualidad. Culturalmente, ha sido asociado al poder eclesiástico, la madurez y la solemnidad. Actualmente también simboliza la lucha feminista y las ideas revolucionarias, reflejando la fuerza del cambio y el desafío al *statu quo*.

Rosa

Es un color tradicionalmente asociado a la feminidad, pero como tonalidad suave del rojo, antiguamente también se vinculaba a la fuerza y la masculinidad, especialmente en épocas en que los colores intensos eran menos comunes. Hoy en día, mantiene una fuerte conexión con la belleza, la dulzura, la ternura y la inocencia.

#PequeñosCinéfilos

«Pequeños cinéfilos» es un programa de cine dirigido a los más pequeños y a sus familias para que disfruten juntos de la experiencia cinematográfica. Se trata de una selección de películas pensada para hacer reír, reflexionar y aprender a través de obras que permiten trabajar tanto el sentido estético como crítico, además de hacer volar la imaginación.

Síguenos

Consulta regularmente la agenda en línea

El centro dispone de servicio gratuito de

Programación y coordinación a cargo de **MODIband** projectes culturals