

Nombre del alumno: Arleny Sánchez Hernández

Nombre del profesor: María del Carmen Gordillo

Nombre del trabajo: Significado de los colores en la Animación

Materia: Seminario de Tesis

Grado: 8 CUATRIMESTRE

Grupo: A

Carrera: Diseño gráfico

Turno: Despertino

1.1 Planteamiento del Problema	2-3
1.2 Preguntas de investigación	4
1.3 Objetivos	5
─ Objetivo general y específicos	5
1.4 Justificación	6-7
1.5 Hipótesis	8-9
1.6 Marco Referencial	10
1.7 Marco histórico	10-20
1.8 Marco teórico	21-23
1.9 Marco conceptual	24-26

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Cómo planteamiento del problema, El tema de El significado de los colores en la animación, Para iniciar con la investigación tenemos que entender que todos los colores tienen un significado tanto en el área de Psicología como en el área de diseño qué cada color en cada Lugar del mundo tiene un significado tanto bueno como malo.

Aquí pondremos sobre la mesa de una manera General del significado de los colores en la animación y qué es lo que percibe El espectador al apreciar esos colores en la pantalla Qué van de la mano junto a la música en la cuál sería la Música ambiental, O música de fondo, Obviamente Sobre lo que vemos en la pantalla Y todo ello Que complementan Una escena Significativa para el espectador al versus serie animada.

Sobre la animación que hablaremos, Me baso más en la animación japonesa Qué se es más conocida como "Anime" Y sobre La influencia que tiene Hacia Latinoamérica Y el significado que nos dan los colores a pesar De provenir de otro continente Qué tiene un significado diferente de los colores a lo que nosotros tenemos, Aunque muchos colores Tengan significados diferentes en otras partes del mundo Podemos entender algunos que son muy parecidos entre sí, Cómo el color rojo por ejemplo en la mayoría de los lugares en el mundo Significa Sangre, Dolor, Muerte, Pasión, peligro, Algo malo, Algo satánico; Y el color blanco Cómo algo Qué significa la panza, La luz, Algo bueno, Limpio, Pureza, Salvación etc.

Asimismo también tocaremos los temas sobre por qué se usa cada color en escena como por ejemplo, en las escenas tristes se utilizan tonos azules y en las escenas felices colores más cálidos como sería el rojo y anaranjado, y también sobre cómo es que el sonido y lo visual va de la mano con los colores y mismos efectos en los televidentes para lograr enfatizar en personajes ficticios

Para entender de mejor manera porque es un tema interesante, debemos de verlo desde el punto de vista de que la animación de la que estamos hablando viene de otro continente muy lejano donde las creencias son diferentes a las de nosotros por lo tanto no todo significa lo mismo que para ellos, veremos también de una forma ligera sobre el mismo tema de que somos culturas muy diferentes, también, a pesar de esas diferencias aun así podemos comprender con los actos de los personajes de la serie que es lo que quieren y a dónde quiere llegar, y como en sí mismo los colores lo acompañan en toda su travesía y nos dan más contexto y emociones en la serie, también nos daremos información externa para complementar esta misma investigación y darle más validez y credibilidad asimismo.

Muchas de las cosas que iremos comprendiendo y entendiendo a lo largo de nuestra vida son gracias a nuestra cultura y a nuestros Padres y cercanos como así son los colores como por ejemplo el color rojo para nosotros significa pasión y peligro para decirlo de una forma resumida, el amarillo significa tanto riqueza como enfermedad, el verde significa naturaleza y dinero, el anaranjado significa fruta y calidez, el azul significa seguridad y vida, el blanco significa luz y limpieza, el café significa naturaleza o madera y de igual manera significa tierra, el negro de sus significados sobre la muerte, obscuridad y elegancia y el gris como último lo podemos percibir como un color neutro formal.

Asimismo ese pequeño resumen sobre los colores es como las percibimos en esta parte del mundo pero la cual no es igual en otras partes pero una pregunta sería ¿acaso sino soy del lugar del origen no poder entender sus significado? Sí, simplemente cambia la manera en la cual entendemos las cosas pero de una manera General podemos llegar a la misma conclusión aunque no hayamos llegado de la misma manera.

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

- ¿Qué significan los colores en las animaciones para una sociedad?
- ¿Por qué entendemos y sentimos de diferente manera sobre un mismo color en ciudades/paises diferentes?
- ¿Para qué se ocupan los colores en general y como eso afecta a nuestra percepción?
- ¿Cuál es la razón de que se utilizan los colores para transmitir ideas o sentimientos?
- ¿Cuáles son los sentimientos que nos trasmiten los colores que vemos en las series animadas?

1.3 OBJETIVOS

mostrar la razón del porque se utilizan los colores para transmitir ideas o sentimientos

—_ Detallar por que entendemos y sentimos de diferente manera sobre un mismo color en ciudades/paises diferentes

—_ Explicar como se ocupan los colores en general y como eso afecta a nuestra percepción

—_ Determinar los sentimientos que nos trasmiten los colores que vemos en las series animadas

—_ Describir que significan los colores en las animaciones para una sociedad

1.4 JUSTIFICACIÓN

Hablemos de la importancia de este tema en general, ya que realmente es muy importante este tema en psicología ya que las personas somos seres complejos y por lo tanto hay cierta influencia de todo en nosotros, tanto como en el área en el que hacemos y se nos es educado como también en los estilos y valores que adaptamos a lo largo del tiempo, es lo mismo con los colores ya que los adaptamos y sabemos de su existencia desde que nacemos y vemos los colores por primera vez, y así con el tiempo sabremos sus nombres; pero no necesariamente que significa ya que si en un caso hipotético al nacer un niño se le enseña que el color amarillo es muerte y el blanco suciedad, para ese niño ese será la verdad ya que no nacemos ya teniendo esas creencias o referencias que lo que significa cada color, los adultos y nuestro alrededor va moldeando eso y tenemos un "guía" de significado de colores pero...

Realmente muy dentro de nosotros, tenemos nuestra propia manera de identificar los colores ya que a pesar de que la sociedad ya haya dicho que el color negro es muerte y oscuridad otra persona piense y sienta que también es tranquilidad y espacio.

Este conocimiento se puede usar para muchos estudios ya que de la misma manera va de la mano con la investigación de los colores en las personas como niños, adolescentes y adultos, ya que en todo ellos es de diferente manera y si sabemos ocupar los colores para la preferencia de algo sería mucho más efectivo como por ejemplo, los lugares de comida rápida ocupan los colores naranja y rojos tanto como para ser llamativos como para dar mensajes con los colores, por ejemplo el color naranja provoca hambre pero el rojo crea un tipo de ansiedad leve para que los consumidores no se queden demasiado tiempo comiendo; ciertamente es en un terreno diferente que sería la psicología del color pero en la vida diaria pero al mismo tiempo es lo mismo ya que si vemos a un personaje que tiene unos ojos rojos más que otros colores lo identificamos como una persona impulsiva y agresiva o atractiva y un personaje con predominación en colores blancos podemos percibir que es un personaje limpio, tranquilo, sabio y serio, podría pasarme escribiendo más de tres hojas sobre ese tipo de ejemplos pero creo que ya se ha entendido.

Uno de los problemas que serían más fáciles de llevar o incluso resolver sería el cómo llegar a más personas tanto de todos los gustos como para todos los géneros de series animadas así mismo entender sobre esos comportamientos.

El poeta alemán Johann Wolfgang von Goethe fue uno de los primeros en ilustrar el uso de los colores, el significado e interpretación que estos tienen para la psicología humana, aunque desde antes no era extraño para el humano asociar el color verde con la prosperidad y la vida y al color rojo con el peligro y la violencia, durante los años posteriores a la aparición del color en las pantallas y proyectores, ha habido sin número de cineastas que han usado los filtros de colores para darle un semblante, un ideal, un sentimiento, a una escena o una obra completa, inclusive los ilustradores en los comics, como en Batman donde los tonos monocromos y los contrastes apoyan a la idea de una obra con un tono más serio con respecto a sus hermanas de la casa editorial como Superman, pero el día de hoy trataremos de enfocarnos en el anime.

El color es otro más de los aspectos que forman parte de la teoría del conjunto, esta teoría es utilizada en numerosos medios como en el diseño gráfico, la pintura, la arquitectura, etc.

Los colores funcionan, según su tonalidad, gama, nitidez, luz, y temperatura, de forma general los colores se dividen en primarios y secundarios, los primarios formados por el espectro de luz principal o de forma coloquial, el arcoíris, mientras que los secundarios son todos los que derivan de la combinación de estos.

A su vez estos se dividen en fríos y cálidos, teniendo a todos los tonos azules de lado de los fríos y los tonos rojizos del lado de los cálidos, y así podríamos seguir con la cantidad de luz que albergan, la profundidad que tienen, el tono, el tinte y la sombra.

Esto anterior es referente a la teoría principal de emisión, lo que a nosotros nos importa es la interpretación o la psicología de los colores, es bien sabido como he dicho anteriormente que en una escala de verde a rojo, no es difícil interpretar el bien estar del peligro, pero todos los colores representan algo en específico, y su inclusión en las obras, es lo que genera la interpretación de estos.

En resumidas cuentas así es como funciona cada color, también hay muchas variantes, y la asociación que cada persona crea con un color, así como la percepción que cada quien puede tener, ya que al momento de la aplicación no puedes poner una máscara de tinte de color verde por ejemplo y esperar a que el espectador se relaje cuando en realidad se están friendo sus ojos por el brillo, en realidad suelen aplicarlo con las luces, el contraste, con los fondos, o con algún objeto que acompañe en la escena al personaje, o en la maqueta de colores que se elige para hacer la animación, la verdad es difícil de notar este tipo de cosas y más si eres daltónico, algunos directores de animación han utilizado la teoría de los colores en algunos anime.

1.5 Hipótesis

mostrar la razón del porque se utilizan los colores para transmitir ideas o sentimientos

El color transmite.

El color sirve para transmitir mensajes, emociones y sensaciones en el público que lo observa. Es un elemento esencial para conocer la identidad corporativa de una marca. Nos transmite todo aquello que la empresa quiere ser y cómo quiere ser percibida. Todo ello ya se consigue con sólo un vistazo a su logotipo.

El color es un componente de la comunicación no verbal que, como hemos comentado en numerosas ocasiones, puede pesar tanto o más que las palabras. Así que debemos tenerlo muy en cuenta para transmitir efectivamente aquello que buscamos.

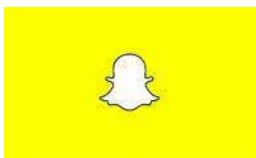
Aparte de la importancia del color del logotipo, la empresa también debe preocuparse por el uso de las tonalidades en diferentes ámbitos. ¿De qué color será el uniforme de los trabajadores? ¿Cuáles serán los colores de la web? Entre otros.

Dependiendo de qué color se utilice, ofrecerá un mensaje u otro. Veamos qué transmite cada uno.

Rojo: agresividad, peligro, amor, pasión, fuerza, excitación

Amarillo: calidez, felicidad, luminosidad, positivismo, energía.

Naranja: diversión, exotismo, juventud, intensidad.

Azul: tranquilidad, serenidad, confianza, lealtad, honestidad.

Rosa: feminidad, dulzura, inocencia, sensibilidad, amor.

Verde: naturaleza, frescor, salud, tranquilidad, serenidad.

Lila: exclusividad, sofisticación, fantasía, espiritualidad

Marrón: tierra, naturaleza, neutralidad.

De la misma forma que con las marcas, los colores que utilizamos en nuestra imagen personal dicen mucho de nosotros mismos. De aquí la importancia de los colores y nuestro lenguaje no verbal.

Los colores tienen una gran importancia en nuestras emociones, situaciones, percepciones. Están relacionados con la luz y dependiendo de las características de ésta y de cada momento, los colores se aprecian de diferente manera.

Son muy importantes para el diseño, la publicidad, la promoción de una marca, etc, ya que tienen mucho poder de comunicación. Evocan, sensaciones, sentimientos, recuerdos olvidados, simbologías y significados concretos. Además las marcas los utilizan para crear reconocimiento, ya que potencian el interés, influyen en la identidad e incrementan la memoria sobre la marca.

Están clasificados básicamente -y sin entrar en otros matices-, en fríos, cálidos o neutros, también comunican. Cada uno de ellos lo hace de una forma distinta. En líneas generales los colores cálidos aportan: calor, volumen y cercanía. En cuanto a los colores fríos distancia, seriedad y frescura.

Tanto en la imagen personal como en la corporativa elegir un color no es cosa fácil. Siempre debemos tener claro qué queremos comunicar y a quién queremos llegar.

Una solución muy práctica es tomar como referencia el círculo cromático, carta de color o pantone. Esta es la herramienta que utilizan, entre otros, los profesionales de la creatividad, la imagen personal o el diseño.

1.6 Marco Referencial

1.7 Marco histórico

Antes que nada comencemos hablando por los colores, ya que no aparecieron de la nada, así como todo tuvo un comienzo y para poder explicar la intensidad del tema, veremos el origen de los colores que es lo que le da fuerzas a esta investigación.

Iniciemos con el filósofo Aristóteles (384 – 322 AC) que definió que todos los colores se conforman con la mezcla de cuatro colores y además otorgó un papel fundamental a la incidencia de luz y la sombra sobre los mismos. Los colores que denominó como básicos eran los de tierra, el fuego, el agua y el cielo.

Siglos más tarde, Leonardo más definiendo la siguiente primero el blanco como el a todos los demás colores, seguía amarillo para la azul para el cielo, rojo oscuridad, ya que es los otros. Con la mezcla demás, aunque también surgía de una mezcla.

Da Vinci (1452-1519) definió al materia, adelantó un poquito escala de colores básicos: principal ya que permite recibir después en su clasificación tierra, verde para el agua, para el fuego y negro para la el color que nos priva de todos de estos colores obtuvo todos los se percato de que el verde también

¿Sabes de dónde proceden los nombres de algunos de los colores que más usamos?

Aquí unos ejemplos.

Amarillo

La palabra procede del latín *amarus*, que significa amargo, triste. Se debe al color de la piel de los enfermos de ictericia, mal causado por un trastorno en la secreción de la bilis. En otros idiomas como el inglés (*yellow*), francés (*jaune*), italiano (*giallo*), alemán (*gelb*), u holandes (*geel*) el origen es el germanismo latino *galbus*.

Marrón

Viene del francés *marron*, que significa castaña. Es con este fruto con el que se elabora el dulce *marron glacé*. Sin embargo en francés, *marrón* es *brun*.

Naranja

Por supuesto, este color proviene de la fruta homónima. En otras lenguas, al naranja lo llaman taronja (catalán), laranja (portugués), orange (en francés e inglés, aunque, por supuesto, con distinta pronunciación), o arancia, en italiano.

Rojo

Los colores rojo y rosa proceden del latín rusus, que a su vez procede de la raíz indoeuropea rudh o reudh, usada para definir el color de la sangre. En las lenguas germánicas evolucionó a rauthas, de donde proceden el alemán rot y el inglés red. De la raíz rudh también obtuvimos otras palabras como arroyo (por la forma de brotar de la sangre), arroyo, rutilante o rubio.

Beis

Es la adaptación al castellano de beige. Ésta, procede de la forma de denominar al color de la lana virgen: bege. Otras fuentes indican que bege pueda proceder del italiano bigio o del provenzal bis.

Ahora veremos la historia del color

El color nos produce sensaciones, sentimientos, transmite mensajes a través de códigos universales, nos expresa valores, estados de ánimo, situaciones y sin embargo... no existe más allá de nuestra percepción visual.

Por definición, el color es el producto de las longitudes de onda que son reflejadas o absorbidas por la superficie de un objeto, pero por otro lado sin la intervención de nuestros ojos que captan esas radiaciones electromagnéticas, de un cierto rango, que luego son transmitidas al cerebro, ese color no existiría.

El color ha sido estudiado, analizado y definido por científicos, físicos, filósofos y artistas. Cada uno en su campo y en estrecho contacto con el fenómeno del color, llegaron a diversas conclusiones, coincidentes en algunos aspectos o bien que resultaron enriquecedoras para posteriores estudios.

Isaac Newton (1642-1727) quien estableció un principio hasta hoy aceptado: la luz es color.

En 1665 Newton descubrió que la luz del sol al pasar a través de un prisma, se dividía en varios colores conformando un espectro.

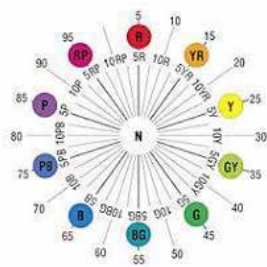
Así es como observa que la luz natural está formada por luces de seis colores, cuando incide sobre un elemento absorbe algunos de esos colores y refleja otros. Con esta observación dio lugar al siguiente principio: todos los cuerpos opacos al ser iluminados reflejan todos o parte de los componentes de la luz que reciben.

Por lo tanto cuando vemos una superficie roja, realmente estamos viendo una superficie de un material que contiene un pigmento el cual absorbe todas las ondas electromagnéticas que contiene la luz blanca con excepción de la roja, la cual al ser reflejada, es captada por el ojo humano y decodificada por el cerebro como el color denominado rojo.

Así como le debemos a Newton la definición física del color, también le debemos a Johann Goethe (1749-1832) el estudio de las modificaciones fisiológicas y psicológicas que el ser humano sufre ante la exposición a los diferentes colores.

Para Goethe era muy importante comprender la reacción humana a los colores, y su investigación fue la piedra angular de la actual psicología del color. Desarrolló un triángulo con tres colores primarios rojo, amarillo y azul. Consideró que este triángulo como un diagrama de la mente humana y ligó a cada color con ciertas emociones.

Si continuamos explorando el estudio del color nos encontramos en 1950 con el Profesor Albert Munsell quien desarrolló un sistema, mediante el cual ubica en forma precisa a los colores en un espacio tridimensional. Para ello define tres atributos en cada color:

Matiz: la característica que nos permite diferenciar entre el rojo, el verde, el amarillo, etc. que comúnmente llamamos color.

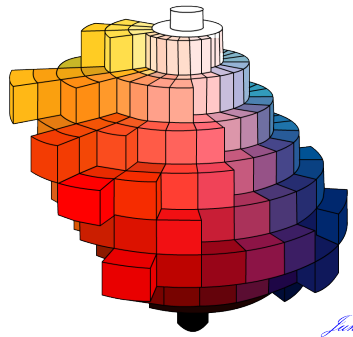
Existe un orden natural de los matices: rojo, amarillo, verde, azul, púrpura y se pueden mezclar con los colores adyacentes para obtener una variación continua de un color al otro. Por ejemplo mezclando el rojo y el amarillo en diferentes proporciones de uno y otro se obtienen diversos matices del anaranjado hasta llegar al amarillo. Lo mismo sucede con el amarillo y el verde, el verde y el azul, etc.

Munsell denominó al rojo, amarillo, verde, azul y púrpura como matices principales y los ubicó en intervalos equidistantes conformando el círculo cromático. Luego insertó cinco matices intermedios: amarillo - rojo, verde - amarillo, azul - verde, púrpura azul y rojo púrpura.

Valor: indica la claridad de cada color o matiz. Este valor se logra mezclando cada color con blanco o bien negro y la escala varía de 0 (negro puro) a 10 (blanco puro).

Intensidad: es el grado de partida de un color a partir del color neutro del mismo valor. Los colores de baja intensidad son llamados débiles y los de máxima intensidad se denominan saturados o fuertes. Imagine un color gris al cual le va añadiendo amarillo y quitando gris hasta alcanzar un amarillo vivo, esto sería una variación en el aumento de intensidad de ese color. La variación de un mismo valor desde el neutro (llamado color débil) hasta su máxima expresión (color fuerte o intenso).

Espacio de color Münsell

El matiz, el valor y la intensidad pueden ser variados independientemente de manera tal que absolutamente todos los colores pueden ser ubicados en un espacio tridimensional, de acuerdo con estos tres atributos. Los colores neutros se ubican a lo largo de la línea vertical, llamada eje neutral con el negro en la parte baja, blanco en la parte de arriba y grises en el medio. Los matices se muestran en varios ángulos alrededor del eje neutral. La escala de intensidad es perpendicular al eje y aumenta hacia fuera.

Como tema final veremos sobre sus efectos psicológicos.

La elección de los colores apropiados para pintar un ambiente no sólo debería estar relacionado con el gusto particular por ciertas tonalidades, sino que además es interesante considerar las sensaciones y reacciones que esos colores producen sobre las personas que se interrelacionen con los ambientes pintados.

Ya en el siglo XVIII se comenzaron a evaluar los efectos del color sobre la psique humana. Con el correr de los años se realizaron diversos estudios, tests y pruebas en los que se comprobaron las reacciones psicológicas y fisiológicas que los colores producen. Estos estudios han avanzado al punto que en la actualidad existe un método curativo denominado cromoterapia, a través del cual se ayuda a curar ciertas enfermedades a través de la utilización de colores.

Los efectos psicológicos que se han podido comprobar son básicamente de dos tipos, los que se definen como directos, los cuales hacen que un ambiente parezca alegre o sombrío, frío o cálido, etc. y los indirectos, relacionados con los afectos y con asociaciones subjetivas u objetivas de los individuos frente a los colores. Esta característica subjetiva de la apreciación de los colores, hace que los efectos secundarios sean los más discutidos, ya que pueden variar de acuerdo con los diferentes individuos.

Otro componente que juega un papel importante en la apreciación de los colores, es la iluminación del ambiente, ya que ésta no sólo puede modificar el color de acuerdo con la forma en que incide sobre la superficie pintada, sino que además puede "crear un ambiente" por sí misma

ROJO

Es el color del fuego y de la sangre, produce calor. Es el más caliente de los colores cálidos, se relaciona con la pasión, los impulsos y el peligro.

El rojo aumenta la tensión muscular, el deseo y la excitación.

Activa la circulación y por ende acelera las palpitaciones, eleva la presión arterial y acelera la respiración. También actúa mejorando las funciones hepáticas

Es el color de la vitalidad y la acción, ejerce una influencia poderosa sobre el humor de los seres humanos. Si ocupa grandes espacios en

una habitación puede resultar agobiante, en cambio si se utiliza en pequeños detalles brinda calidez.

Es una buena contraposición a los colores neutros ya que el rojo les da vida.

Su aspecto negativo es que puede generar actitudes agresivas, incluso despertar la cólera.

Vigoroso, impulsivo, activo, simpático

ANARANJADO

Tiene alguno de los efectos del rojo pero en menor grado. Es un color incandescente, ardiente y brillante. Estimula el esparcimiento, la vitalidad, la diversión y el movimiento. Disminuye la fatiga, estimula el sistema respiratorio y ayuda a la fijación del calcio. Favorece la buena relación entre cuerpo y espíritu aumentando el optimismo.

Se relaciona con la comunicación, el equilibrio, la seguridad y la confianza. Por el hecho de ser reconfortante y estimulante puede tanto calmar como irritar. Es propicio para trabajar en equipo, ayuda a la interrelación y la unión.

Es ideal para utilizar en lugares dónde la familia se reúne para conversar y disfrutar de la compañía.

Debido a su efecto estimulante también se utiliza en los lugares de comidas rápidas, ya que abre el apetito y además genera una rápida circulación de público.

Recurra a este color si desea quebrar barreras, despertar el entusiasmo interior y divertirse más en la vida.

Sociable, impetuoso, amable.

AMARILLO

Es el color de la luz del sol. Genera calor, provoca el buen humor y la alegría. Es el más sutil de los colores cálidos, actúa como un energizante positivo que no llega a ser agresivo, dando fuerza al sistema digestivo y a los músculos.

Estimula la vista y actúa sobre el sistema nervioso. Está vinculado con la actividad mental y la inspiración creativa ya que despierta el intelecto y actúa como antifatiga.

Los tonos amarillos calientes pueden calmar ciertos estados de excitación nerviosa, por eso se emplea este color en el tratamiento de la psiconeurosis.

El amarillo es muy utilizado en áreas de acceso, salones sociales y cuartos de estudio. Por su característica de "generar calor" es recomendable en climas fríos.

Los colores basados en la gama de los amarillos son en su mayor parte neutros y fáciles de utilizar. El uso excesivo del amarillo crea una sensación de informalidad.

Es el color más difícil de visualizar para el ojo humano.

VERDE

Es un color sedante, hipnótico, anodino. Resulta eficaz en los casos de excitabilidad nerviosa, insomnio y fatiga. Disminuye la presión sanguínea, bajando el ritmo cardíaco. Dilata los capilares aliviando neuralgias y jaquecas. El verde es un color sedativo, ayuda al reposo y fortifica la vista.

Trae paz, seguridad y esperanza. Simboliza la fecundidad, es curativo y renovador.

Es fresco y húmedo, induce a los hombres a tener un poco de paciencia.

El verde natural es el pigmento de la clorofila, que ayuda a las plantas a absorber la energía solar para elaborar su alimento. Por eso es esencial para la vida vegetal, siendo un ejemplo de relación natural entre el color y la luz.

Se utiliza para neutralizar los colores cálidos. Indicado para cualquier ambiente, es aconsejable tener en el baño toallas o detalles en este color, ya que purifica y da energía al cuerpo.

Es el color más fácil de visualizar por el ojo humano.

AZUL

Es el color que con su efecto tónico, eleva la presión de la sangre por contracción de las arterias. Actúa como antiséptico, antifebril y astringente. También demuestra su eficacia en los estados reumáticos. Para un individuo emotivo el azul es más calmante que el verde. Abre la mente, brindando paz y tranquilidad.

El azul es el más sobrio de los colores fríos, transmite seriedad, confianza y tranquilidad. Se le atribuye el poder para desintegrar las energías negativas.

Favorece la paciencia amabilidad y serenidad, aunque la sobreexposición al mismo produce fatiga o depresión.

Es uno de los colores preferidos, pero resulta difícil de utilizar en la decoración de los ambientes. Es ideal para el cuarto de los niños ya que ayuda a apaciguar su energía. También se aconseja para balancear el uso de los colores cálidos.

PURPURA

Actúa sobre el corazón, los pulmones y los vasos sanguíneos. Aumenta la resistencia de los músculos y tejidos. Expande el poder creativo desde cualquier ángulo. Tiene buen efecto sobre los problemas de ciática. Disminuye la angustia, las fobias y el miedo. Una luz color violeta aúna el efecto estimulante del rojo y el tónico del azul.

Representa el misterio, se asocia con la intuición y la espiritualidad, influenciando emociones y humores. También es un color algo melancólico. Antaño a causa de su elevado precio se convirtió en el color de la realeza y por ello, aún en nuestros días, parece impresionante pomposo y magnífico.

Es un tono muy complejo para utilizar en decoración ya que resulta ambiguo e incierto. No es aconsejable pintar el ambiente entero en este color, en cambio una sola pared, puede dar un cambio sorprendente a un ambiente cargado de colores cálidos. En un tono más azulado es ideal para sitios de meditación.

BLANCO

Su significado es asociado a la paz, pureza, fe. Alegría y pulcritud. Es la fusión de todos los colores y la absoluta presencia de la luz. Para los orientales es el color que simboliza el más allá o el cambio de una vida a la otra.

Es un color purificador, brinda sensación de limpieza y claridad. Ayuda a alejarse de lo sombrío y triste. Representa el amor divino, estimula la humildad y la imaginación creativa.

Se puede utilizar en la decoración de un ambiente en grandes cantidades sin sobrecargar el ambiente. Luce moderno y fresco, pero hay que recordar que refleja el 80% de la luz, por eso es aconsejable usar menos luz que con el resto de los colores o bien entonarlo levemente.

El blanco es óptimo para que los ambientes luzcan amplios e iluminados.

NEGRO

Tradicionalmente el negro se relaciona con la oscuridad, desespero, dolor, formalidad y solemnidad. Es la ausencia del color y de toda impresión luminosa, es lo opuesto a la luz ya que concentra todo el sí mismo. Es el color de la tristeza y puede determinar todo lo que está escondido y velado.

Es un color que también denota poder y en la era moderna comenzó a denotar el misterio y el estilo. El negro se debe utilizar en cantidades pequeñas como accesorios, detalles y espacios donde no se permanezca por mucho tiempo. Si se usa en grandes cantidades puede resultar agobiante y dado que absorbe la luz se debe contemplar la instalación de luz adicional.

GRIS

Iguala todas las cosas y no influye en los otros colores. Puede expresar elegancia, respeto, desconsuelo, aburrimiento, vejez.

Es un color neutro y en cierta forma sombrío. Ayuda a enfatizar los valores espirituales e intelectuales. Si se utiliza en exceso en un ambiente, lo hará parecer monótono y aburrido. Es muy interesante utilizarlo en una decoración complementándolo con colores contrastantes y luminosos.

Historia del anime y manga

En el período Edo (1603-1868), se desarrolló el movimiento artístico ukiyo-e (grabados de estampas tradicionales japonesas). Estas representaciones gráficas incluían narraciones describiendo lo que en ellas se mostraba. Se pueden comparar remotamente a lo que después sería el género manga. El origen del manga como forma de contar historias y definición de la palabra, comenzó durante la segunda mitad del siglo diecinueve y primeros del veinte 1868-1912, en pleno periodo de apertura cultural y económica bajo el mandato del emperador Mutsuhito.

La palabra manga (漫画) está compuesta por dos kanji; man (informal) y ga (dibujo). Literalmente se traduce por dibujos caprichosos o garabatos. Se acuñó este término para definir el arte surgido por la unión del estilo gráfico de la pintura tradicional japonesa y las historietas (cómic) de estilo occidental.

Actualmente, palabra manga se usa en Japón para referirse a “historietas”, de forma general. Fuera de Japón, esta palabra se emplea más concretamente para referirse al estilo japonés de dibujar y contar historias.

Los primeros grabados que muestran un atisbo de estética manga, lo encontramos en la obra Chōjugiga, realizada a mediados del siglo XIII. Son una serie de dibujos con carga satírica representando animales. Están atribuidos a Toba no Sōjō, personaje que vivió en los siglos XI-XII. Sólo se conservan algunos ejemplares en blanco y negro, sin embargo, se ve en ellos una primitiva línea representativa que posteriormente iría evolucionando al manga. Origen del manga No podemos hablar de la historia del manga sin referirnos al anime ni al contrario, ya que siempre van de la mano. Un alto porcentaje de publicaciones manga terminan llevadas a la pantalla en formato anime.

A continuación, analizamos el origen y evolución de los dos artes. Si bien el anime y el manga se representan en formatos diferentes, tienen un origen estético común y están ligados como expresión artística. El anime es una proyección, evolución o derivación técnica del tradicional manga japonés.

Sin embargo, no fue hasta después de la segunda guerra mundial (1945), en plena posguerra, cuando el consumo de la manga se generalizó y se estableció firmemente como industria. En esta época, Japón demandaba la necesidad psicológica de mirar hacia otro lado por el sufrimiento padecido años atrás. Esto supuso una oportunidad para el manga, ya que cubría esta necesidad, aparte del bajo coste que suponía adquirir uno en la grave situación económica del momento.

Actualmente, la manga es una de las industrias más importantes de Japón, aunque en los últimos años se ha notado una notable disminución en venta de ejemplares a favor del anime, que está sufriendo un incremento considerable. Culpa de este cambio, tiene que ver con el cambio en los hábitos de la sociedad de consumo, ya que se persigue la inmediatez y facilidad de internet para ver y consumir entretenimiento. En este sentido el anime se ha visto favorecido en detrimento del manga, que genera un esfuerzo mayor para quien desee leer uno.

El manga más vendido de la historia, es One Piece (1997), con más de 406 millones ejemplares vendidos en todo el mundo...de momento.

En los años 20 y 30 del siglo XX, se popularizó el manga orientando a los niños y jóvenes de la época. Fue en este momento cuando se empezaron a exportar fuera de Japón para el consumo genérico como entretenimiento. El manga en el siglo XX

El dibujante Rakuten Kitazawa, fue el autor de una historieta llamada Tagosaku to Mokube no Tokyo Kenbutsu. Su obra (1902), está considerada oficialmente, como el primer manga de la historia en forma y características similares a las actuales. En él, se narra la historia de dos campesinos que realizan un viaje para hacer turismo en Tokio. Cómo son personajes rurales con poco conocimiento de la vida moderna de la gran ciudad, al llegar, se comportan de forma tonta y cateta. El máximo exponente de este movimiento artístico es el pintor Hokusai, famoso por sus grabados mundialmente famosos. Además, fue el creador el vocablo manga, escrito en el título de su libro, Hokusai Manga.

Origen del anime

En 1917 se crearon en Japón, una serie de cortometrajes de animación influenciados en su origen por la estética de la factoría Disney. El primer cortometraje de animación japonesa tenía una duración de dos minutos y se llamaba Namakura Gatana, creado por Junichi Kouchi. En este video podéis ver un fragmento del cortometraje.

Sin embargo, estos cortometrajes aún no representaban, lo que hoy en día consideramos como estilo anime. Fue más tarde, a mediados del siglo XX, cuando surgió el anime como estilo con sello propio de la cultura japonesa. Era una forma de representar la adaptación en pantalla del estilo manga de contar historias. La palabra anime es simplemente una adaptación japonesa de la palabra «animación».

En los orígenes del anime, destaca la productora de cinematográfica de animación Estudios Toei. Su primera producción se lanzó en mayo de 1957, se titulaba Koneko no rakugaki (Graffiti de un gatito). Era un corto de 13 minutos de duración.

Desde su creación en 1958, los estudios Toei fueron pioneros en creación e innovación con multitud de producciones, aunque no fue hasta 1960 cuando empezó a destacar por trabajos de mejor calidad. Esta compañía influyó al género de forma decisiva posteriormente, con producciones como Bola de Dragón, El viaje de Chihiro, Mazinger Z o Caballeros del Zodiaco entre muchas otras.

En esta época, hay que destacar la gran influencia del creador Osamu Tezuka, considerado por muchos como “el dios del manga y el anime”, fue una pieza clave como creativo para la industria, impulsando y dando forma notablemente a muchas de las características que hoy en día definen al anime. Fue el creador, por ejemplo, de la mítica serie Tetsuwan Atomu, conocido en occidente como Astroboy.

Haciendo un alto en el recorrido del anime, hay que tener en consideración, el surgimiento de productoras cinematográficas que no hacían anime, pero sí películas inspiradas en la forma de contar historias del manga. Por ejemplo, los míticos Estudios Tōhō. Uno de sus primeros personajes fue Godzilla (1954), y su famosa película (Godzilla, Japón bajo el terror del monstruo). Se dice que crearon al personaje después del lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki como representación del miedo que la sociedad Japonesa sufrió después de la Segunda Guerra Mundial.

El turismo externo japonés se ha incrementado muy notablemente en los últimos años, impulsado sobre todo por el turismo cultural. Gran parte de culpa de este incremento lo tiene el manga y el anime. Muchos de los turistas que visitan Japón, están influenciados la cultura audiovisual japonesa. Ven al país del sol naciente como un destino soñado, motivados en mucho de los casos, por sus preferencias en el mundo del entretenimiento audiovisual.

Japón está de moda y miles de jóvenes y no tan jóvenes, miran a Japón con interés y referente cultural. La historia del manga y el anime, está siempre en constante proceso de desarrollo y evolución técnica, respaldada por la demanda de los consumidores en todo el mundo.

Géneros característicos del manga y el anime

Con el paso del tiempo, han ido surgido numerosos subgéneros del manga y el anime muy propios de la cultura audiovisual japonesa. Destacan los siguientes:

Mecha: En este género, los protagonistas son los robots. Normalmente son gigantes y muchas veces son tripulados por humanos en su interior.

Gekiga: Es un género manga de estilo y temática adulta y dramática.

Jidaimono: Este género de tipo clásico histórico y está ambientado en el Japón feudal.

Yuri: Dedicadas a historias de amor representadas entre chicas.

Yaoi: Dedicadas a historias de amor representadas entre chicos.

Gore: género de anime con alto grado de violencia, con sangre y terror.

Spokon: manga con contenido deportivo. Es la unión del término del inglés "sports" y la japonesa "konyo", que literalmente significa valor o coraje.

Nekketsu: En un tipo de manga en el que se exaltan valores como la amistad o el respeto.

Mahō Shōjo: Es un género en el que los personajes tienen poderes u objetos con poderes mágicos.

Ecchi: Es un género con humor unido también a contenido erótico.

Harem: Hace referencia a un género en el que habitualmente hay grupo femenino, Pero que también tiene presencia algún chico como protagonista.

1.8 MARCO TEÓRICO

La animación y el color todos diríamos que sería muy tontos separarlos, pero todos sabemos que eso del color no existía en el pasado, pero en la actualidad es algo tan importante como la historia, con frecuencia los animadores usan la psicología del color para lograr que su personaje sea más llamativo, o acaso nunca se preguntaron por qué hay tantos personajes amarillos en la animación

(Bob esponja, los Simpson, los minions, piolin y Jake de Hora de aventura, por mencionar solo algunos), pues simple el amarillo es el color más llamativo y que representa la felicidad

A su vez los colores que se usan en un personaje o entorno hacen que la historia y los personajes brillen, solo hay que ver los hermosos fondos con tonos pastel de Steven Universe o los desenfocados fondos y escala de Grises de Over the garden wall, para entender a lo que me refiero, en la actualidad los colores Pasteles son los reyes, miren sus serie favoritas y sabrán que es verdad

Pero qué pasa con el blanco y el negro, bueno amigos déjenme decirles que a diferencia de lo que muchos creen en la animación siempre se inicia en blanco y negro, ¿saben por qué? pues los colores confunden a los ojos

Haciendo que los detalles se vean bien cuando en realidad no es así, curioso verdad

Si en definitiva los colores lo son todo en la animación actual, como olvidar los colores vibrantes del rey león o los pigmentos únicos que se usaron en blanca nieves que por cierto fue la primera película animada a color de la historia

Piensen esto la próxima vez que vean una película o serie animada, soy la única que pensó que los minios malos eran morados, porque es el color opuesto al amarillo, o que mike y Sully son verde y azul respectivamente por que esos colores se complementa y se ven muy vine juntos Bueno no se lo dejo a su criterio

Ha sido, y sigue siendo, una de las obsesiones de algunos cineastas y directores de fotografía. El color, su intensidad o brillo al servicio de transmitir unas impresiones muy concretas. Por ejemplo, en 'American Beauty', Sam Mendes utilizaba el rojo para generar un contraste con el ambiente tan gris y triste de la película. El rojo de las rosas y de la sangre simboliza la pasión y la muerte.

Una dominante de color recurrente para subrayar los conflictos de la película. David Lynch utilizaba también el rojo para representar esperanza, amor o sensualidad. En cualquier caso, no se trata de imponer normas estrictas, nunca hay que poner limitaciones, según resalta dicho análisis.}

La selección de colores en una película no es por casualidad, es producto de un cuidadoso análisis de la escenografía. Los objetivos son intentar buscar una reacción psicológica en el espectador, focalizar la atención en determinados detalles, situar el tono de la película, definir los rasgos de los personajes o mostrar cambios o diferentes arcos argumentales en la historia.

Para ilustrar la psicología del color han creado la siguiente infografía que asocia sensaciones con los siguientes colores:

Color amarillo: Enfermedad, locura, inseguridad, obsesión, idílico, ingenuidad.

Color azul: Frialdad, aislamiento, cerebral, melancolía, pasividad, calma.

Color naranja: Calor, sociabilidad, amistoso, felicidad, exotismo, juventud.

Color rojo: Amor, pasión, violencia, ira, peligro, poder.

Color rosa: Inocencia, dulzura, feminidad, jugueteón, empatía, belleza.

Color verde: Naturaleza, inmadurez, corrupción, ominoso, oscuridad, peligro.

Color violeta: Fantasía, etéreo, erotismo, ilusorio, místico, ominoso.

En una película los colores transmiten ideas, emociones y sensaciones. Cada color tiene un significado, por ello su uso está cuidadosamente estudiado en una producción cinematográfica. Más allá de la componente estética se tiene que determinar las tonalidades más adecuadas para que visualmente se transmita el mensaje correcto. ¿Qué transmite un determinado color? En la web de Studio Binder, especializada en la creación de software para cine, han realizado un estudio aplicado sobre la psicología del color para narrar una historia.

¿Por qué es importante el color?

La importancia del color en nuestras vidas es increíblemente importante, así las cosas, el color posee significado no solo en un sentido, si no en varios: expresar estados de ánimo, dar a conocer y señalar nuestra identidad (o identidad corporativa) y además permitirá diferenciar nuestro producto del de la competencia. También y como última ventaja, nos ayudará a comunicar y hacer llegar nuestro mensaje por los ojos y, por tanto, de manera más efectiva.

Muchas personas se dejan llevar por sus gustos demasiado rápido o, simplemente, no prestan atención a la hora de elegir los colores adecuados para según qué elementos. Lo que estas personas no saben es que los colores pueden despertar diversas emociones o significar diferentes cosas; hemos de tener muy en cuenta estos aspectos, ya que de esto dependerá que nuestros diseños sean aceptados o rechazados. Desde Ferysu, te damos unas nociones básicas sobre el diferente significado de los colores para que tu diseño sea todo un éxito agradable a la vista ya las emociones.

Si bien es cierto que en la cultura oriental los colores poseen muchísimo significado y representan fuertes emociones (verde = esperanza) podemos afirmar que en la sociedad occidental cada vez nos estamos aproximando más a estos valores culturales. Se llega a hablar hoy en día de la “ciencia del color”

Pero no es solo el aspecto que diferencia lo occidental de lo oriental; como sociedad, hemos establecido (siempre hay excepciones) que el invierno es época de colores oscuros algo más apagados y el verano es justo lo contrario. Esto lo podemos ver en los colores de la ropa que utilizamos según la estación o época del año.

1.9 MARCO CONCEPTUAL

Hablando de una manera generalizando el tema, hablare sobre aquella información que se pasa apercibido por la mayorías y algo que no suele llamar mucho la atención para los que no son personas más curiosas, sobre aquella importancia de los diferentes tipos de colores en el anime, en lo que vemos y básicamente en todo aquello que se clasifique como animación, ya que aunque no seamos conscientes de su reacción de ellos en nosotros, allí esta y somos víctima de sus efectos, tanto buenos como malos.

Veremos algunos conceptos que nos ayudara a entender de mejor manera el tema planteado.

Los colores:

El término color hace referencia a una experiencia visual, una impresión sensorial que recibimos a través de los ojos, independiente de la materia colorante de la misma. El mundo que nos rodea nos muestra la tonalidad. Las cosas que vemos no sólo se diferencian entre sí por su forma, y tamaño, sino también por su colorido. Cada vez que observamos la naturaleza o un paisaje urbano podemos apreciar la cantidad de colores que están a nuestro alrededor gracias a la luz que incide sobre los objetos. (Pérez, Mariana.)

Cuando hablamos de color, nos referimos a una impresión producida en nuestros órganos visuales (ojos), e interpretada por nuestros centros nerviosos (cerebro), por un tono de luz específico del espectro cromático.

Todos los colores están contenidos en el espectro de la luz visible, pero en distintas longitudes de onda que nuestra percepción puede captar por separado, e identificar como colores específicos. (María Estela Raffino.)

La animación:

La animación es el proceso que logra dar movimiento a dibujos u objetos inanimados por lo general. Esto es posible gracias a una secuencia de dibujos o fotografías que al estar ordenadas consecutivamente logran generar un movimiento creíble ante nuestros ojos, los cuales se prestan al juego de la ilusión visual. Por ejemplo si queremos generar la sensación de una caminata en un personaje, deberíamos dibujar cada uno de los pasos que realizará en hojas separadas (cada hoja dibujada con una pose distinta se define o se conoce como "fotograma" o "frame") para que al pasarlos consecutivamente, percibamos la sensación de movimiento.

La calidad de este movimiento dependerá de la paciencia, esfuerzo y dedicación que le dediquemos al proceso. (Pixel Creativo)

Según el sitio de Wikipedia, podemos definir la animación como “un método donde figuras son manipuladas para parecer imágenes en movimiento”, pero claro, es obvio que si buscaras la definición de Wikipedia no estarías aquí.

Por esto es importante que analicemos diferentes definiciones para entender lo que comprende (y lo que no) la animación. Una definición similar a la de Wikipedia es la que otorga el diccionario de Cambridge, el cual escribe que la animación es “imágenes en movimiento creadas a partir de dibujos, modelos, etc, que son fotografiados o creados por computadora.”, mientras que The Chicago School of Media Theory (La Escuela de Chicago de Teoría de los Medios) nos ofrece lo que creo que es la mejor definición que encontré en el internet y que no citaré completo el escrito, pues es una entrada de 1,377 palabras que busca explicar, definir e incluso argumentar en contra de las diferentes definiciones de animación que existen allá afuera. (Osvaldo M)

El anime:

El concepto de anime, de todos modos, aparece con más frecuencia relacionado a una palabra japonesa que alude a la animación. La noción, en este marco, se usa para nombrar a los dibujos animados de origen japonés.

El anime es un fenómeno cultural y de entretenimiento que goza de gran popularidad a nivel internacional. Se trata de un arte que está vinculado al manga (las historietas japonesas), el cosplay (el uso de disfraces) y otras disciplinas y tendencias.

(Julián Pérez Porto y María Merino)

En tierra japonesa y ahora gracias a la increíble y fabulosa repercusión que el arte ha tenido pasando las fronteras del Japón, el término anime se utiliza indistintamente para designar tanto a los dibujos animados que tienen procedencia japonesa como a la técnica de animación que los produce en tierra nipona.

Tradicionalmente y desde su nacimiento allá por comienzos del siglo XX, el anime se ha producido a mano, aunque claro y como consecuencia de la innovación tecnológica que ha habido en este campo en los últimos años, hoy en día la computadora se ha convertido en otro de los medios esenciales y más usados para la producción de cualquier animé japonés.(Florencia Ucha)

Significado de los colores:

Las personas somos estimuladas desde que estamos en este mundo, y uno de los elementos que llama la atención son los colores que nos proporciona la vida y son percibidos a través de nuestros ojos.

Los colores comunican y es necesario tener cierta noción sobre el significado de cada uno de ellos, y como estos pueden lograr impulsar e incitar a las personas. Aunque no seamos diseñadores ni decoradores, en ocasiones evitar usar un color no favorable para el diseño de una publicación, un flyer, o la página web; puede ser el primer paso de tener éxito

Es importante que el Community Manager, diseñadores gráficos, publicistas o profesionales a fin; conozcan esta información, ya que, nos permitirá comprender el mensaje que queremos transmitir en cada arte desarrollado.

(Yi Min Shum)