

El color como medio narrativo en el álbum ilustrado

Lidia Jimenez-Duarte ⁽¹⁾ y Raquel Echeandía Sanchez ⁽²⁾

Resumen: En los últimos años, diversas investigaciones han resaltado la importancia del color como un medio narrativo en los álbumes ilustrados, influyendo en la construcción de historias y la transmisión de emociones. Estudios recientes han demostrado que el color no solo tiene una función estética, sino que también juega un papel crucial en la interpretación y la conexión emocional del lector con la narrativa visual (González-Martín *et al.*, 2023; Trihastutie, 2023).

El objetivo de investigación es analizar cómo el uso del color contribuye a la construcción de la historia, como el diseño de personajes, la composición de escenarios, la estructura narrativa, la relación texto-imagen y la percepción del lector.

A través de una revisión exhaustiva de la literatura sobre el color en la ilustración y la narrativa visual, y mediante encuestas y entrevistas con lectores, este estudio busca identificar cómo las decisiones cromáticas afectan la experiencia lectora y la comprensión de la historia, destacando el color como un recurso integral que optimiza tanto la estética como la funcionalidad del relato visual.

En una segunda fase se seleccionan escenas clave para estudios de caso detallados. Los hallazgos revelan que el color, más allá de su función estética, desempeña un rol fundamental en la construcción de significado y en la transmisión de emociones, facilitando la conexión emocional del lector con la historia y mejorando la inmersión en el mundo narrativo.

El color se manifiesta como un recurso integral que, cuando se emplea adecuadamente, optimiza la narrativa visual en el álbum ilustrado, contribuyendo tanto a la estética como a la funcionalidad del relato.

Palabras clave: Ilustración - Color - Estética - Conexión emocional - Personajes - Escenarios - Relato visual

[Resúmenes en inglés y en portugués en las páginas 81-82]

⁽¹⁾ Lidia Jimenez-Duarte, es Licenciada en Biología por la Universidad de Sevilla en 2009, completó su formación con un Máster en Diseño Gráfico en la misma universidad, el Máster del Profesorado en la UNIR y varios cursos especializados, en Producción y Dirección de Proyectos, Dibujo Científico, y Creación y Gestión Empresarial en la EOI. Posteriormente cursó CFGS en Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos y realizó estudios en Arte Digital, Concept Art y Modelado e Ilustración Editorial en Trazos. Co-fundó Heartcore Creations, un estudio de diseño y comunicación, donde fue Directora de Arte

de 2012 a 2017. Trabajó en Ediciones Kraken como editora y diseñadora gráfica (2017-2019), y como ilustradora para Principia Magazine desde 2018 y para Ediciones Jaguar (2017-2020), ilustrando siete libros. En la industria de los videojuegos, fue Lead Concept Artist para “The Crown of Wu” en PlayStation (2018-2020). Participé como jurado y mentora en 3 ediciones de las HACKJAM de Madrid in Game en 2023. Desde 2019, es docente en la Universidad Europea de Madrid, donde imparte clases en los grados de Animación y Diseño de Videojuegos. Actualmente, realiza su tesis doctoral en la UEM, investigando la psicología del color y su relación HCI.

⁽²⁾ **Raquel Echeandía Sanchez** es Graduada en Bellas Artes por la UCM (2016) con Premio Extraordinario de Grado. Máster en Creatividad Publicitaria 360° en AulaCreativa. Máster en Educación Artística en Instituciones sociales y Culturales. Premiada en siete concursos nacionales e internacionales. Ha realizado diez exposiciones, y tres residencias artísticas. Doctora desde el 2022 en Comunicación, Información y Tecnología de la Sociedad en Red (D430) con Mención Internacional y Sobresaliente *Cum Laude*. Tuvo contrato predoctoral FPI del Fondo Social Europeo con un Periodo de Orientación Postdoctoral. Ha formado parte del Grupo de Investigación de Alto Rendimiento de la UAH, “Imágenes, Palabras e ideas” desde el 2018 y actualmente es IP del grupo Arte y Diseño Digital de la UEM. Investigadora y docente desde el 2018. Ha realizado una estancia de investigación en la Universidad de Aveiro (Portugal). Ha participado en 6 proyectos de investigación, 2 contratos 83 y 2 proyectos de Innovación Docente, siendo IP de uno de ellos. Esto ha permitido que haya participado en 20 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, publicando 2 artículos indexados en Science Citation Index y Latindex y 4 capítulos en libro en McGraw-Hill, Springer y Dyckinson. Ha sido parte del comité científico y evaluador en 2 congresos internacionales.

1. Introducción

Pioneros como Eric Carle 1969 y Leo Lionni 1963 allanaron el camino para que futuros artistas y autores exploraran los colores en sus narraciones. Estas primeras influencias provocaron una revolución en el mundo de los libros ilustrados, dando lugar a una gama vibrante y diversa de narrativas que aprovechan el poder del color.

Un aspecto del color como medio narrativo es su capacidad para transmitir emociones y establecer estados de ánimo. Mediante un uso cuidadoso de los tonos, la saturación y el contraste, los ilustradores de libros ilustrados pueden evocar una amplia gama de sentimientos en los lectores. Los colores vibrantes y cálidos pueden invitar a la alegría y la emoción, mientras que los tonos fríos y apagados pueden crear una sensación de tranquilidad o tristeza. Al emplear este lenguaje emocional de color, los autores e ilustradores pueden conectarse con el lector a un nivel más profundo, captando su atención y fomentando un compromiso más fuerte con la narrativa.

Además, el color juega un papel crucial en la representación cultural de los libros ilustrados. Las diferentes culturas suelen asociar colores específicos con significados y tradiciones simbólicas. Al incorporar estos matices culturales, los autores e ilustradores pueden ofrecer a los lectores una ventana a diversas perspectivas y experiencias. Los colores pueden servir como señales visuales que celebran y honran el patrimonio cultural o abordan cuestiones sociales importantes. Al mostrar una amplia gama de colores, los libros ilustrados pueden fomentar la inclusión, promover el entendimiento intercultural y fomentar el diálogo sobre diversas tradiciones y costumbres.

La exploración del color en los libros ilustrados también se extiende al ámbito del diseño visual. Los artistas consideran cuidadosamente la ubicación, composición e interacción de los colores para crear ilustraciones visualmente atractivas. Pueden emplear esquemas de colores complementarios o contrastantes para agregar profundidad y dimensión a su obra de arte. A través de opciones estratégicas de color, los ilustradores pueden guiar la mirada del lector y mejorar la experiencia general de la narración. El color se puede utilizar para dirigir la atención, resaltar elementos importantes o crear metáforas visuales que resuenan con la narrativa.

2. Metodología

Para desarrollar un marco de análisis comprensivo, se realizó una revisión de la literatura existente sobre la teoría del color y la psicología del color aplicada a distintos aspectos relacionados como son emociones, la neuropsicología y, finalmente, la propia narrativa.

3. Marco Teórico

3.1. El color y las emociones

La Teoría del color y su impacto en la percepción del usuario han sido temas explorados por diversos autores a lo largo de la historia que nos permiten conocer y entender cómo los colores influyen en la experiencia perceptual.

Goethe, centra sus estudios en el color desde la percepción humana (Johann Wolfgang von Goethe, 1810). Aborda la Teoría del color desde un punto de vista subjetivo, considerando la interacción de luces y sombras para comprender la percepción cromática. Oponiéndose a la visión meramente física de Newton, es el primero en asociar sensaciones a cada color. Posteriormente Kandinsky (Wassily Kandinsky, 1911) introduce la idea de que los colores poseen cualidades emocionales, proponiendo así una conexión entre la expresión artística y la respuesta psicológica del espectador.

Años más tarde, Johannes Itten desarrolla un enfoque pedagógico sistemático sobre el color. Su obra *The art of color: the subjective experience and objective rationale of color*

(Johannes Itten, 1961) se convierte en una referencia clave al explorar la interacción de los colores y sus efectos emocionales, clasificando paletas cromáticas y destacando la importancia de la armonía visual.

Esta relación entre la Teoría del color y las emociones, continúan siendo objeto de estudio a lo largo del tiempo encontrando bases significativas en las contribuciones de autores como Eva Heller y su obra *Psicología del color* (2004) y Albert Mehrabian y Valdez. En su artículo “*Los efectos del color en las Emociones*” (Valdez y Mehrabian, 1994) estos autores estudian las reacciones emocionales al tono, saturación y el brillo del color. Utilizando el modelo de emoción placer-excitación-dominancia evidenciaron efectos fuertes y consistentes sobre las emociones. En sus investigaciones señalan que el 55% de la comunicación emocional se transmite a través de señales visuales, entre las cuales el color desempeña un papel crucial. La elección de colores en entornos visuales puede, según Mehrabian, ser un factor determinante en la interpretación emocional de un mensaje o ambiente.

Eva Heller examina cómo diferentes tonalidades y combinaciones cromáticas pueden evocar respuestas emocionales variadas. Desde el rojo vibrante que puede despertar emociones intensas y pasionales, hasta el azul sereno que induce a la calma. Heller destaca la capacidad de los colores para influir en el estado de ánimo y las emociones de las personas. Su obra proporciona una estructura sólida que conecta la percepción del color con las respuestas psicológicas y afectivas y aporta un marco muy valioso para comprender cómo los colores influyen directamente en las respuestas emocionales de los individuos.

Heller establece un relevante estudio (con más de 1500 citas en Google Scholar) con un tamaño muestral de 2.000 individuos de diferentes trasfondos profesionales, provenientes de diversas localidades del territorio alemán, en el que se demuestra que los colores no se combinan únicamente por cuestiones estéticas, sino que

“las asociaciones entre los sentimientos y la razón respecto a la relación de los colores no se realizan de manera accidental, sino que consisten en auténticas experiencias universales enraizadas profundamente tanto en nuestro pensamiento como en nuestro propio lenguaje”.

En su estudio se analizan trece colores psicológicos, partiendo de los primarios y secundarios. Pasando a analizar híbridos según se van combinando y mezclando. Constata así, que las personas tenemos más sentimientos que colores, y que a cada color se le puede asignar a más de una emoción.

Por otro lado, en este mismo año y durante tres artículos, (L. C. Ou *et al.*, 2004a, 2004b; L.-C. Ou *et al.*, 2004), se habla de la relación que existe entre color y emoción, desde: Las emociones con un solo color, con la combinación de dos colores y la preferencia del modelado de color.

En el primero, se realizó un experimento psicofísico, con 31 observadores, en el que se encontraban 14 británicos y 17 chinos, donde evaluaron 20 colores en 10 escalas de colores y emociones. Los resultados de su investigación muestran que, para cada emoción de color, dependía de la nacionalidad del usuario para las escalas de tiempo-relajación y agrado-disgusto, el resultado era diferente.

Sin embargo, en el segundo artículo, se analizaron once escalas de emoción-color, se observó que existía una diferencia de género en masculino-femenino, mientras que no se encontraron diferencias culturales significativas entre los observadores británicos y chinos. En el tercero, los resultados obtenidos demuestran que predecir la preferencia de combinación de colores solo por emociones de color, es complicada. Este estudio también aclara la relación entre la preferencia de color y la armonía del color. Los resultados muestran que la preferencia de color está relacionada con la armonía del color.

A continuación, diversos autores exploran cómo las decisiones de diseño cromático pueden ser estratégicamente aplicadas para evocar respuestas emocionales específicas en los usuarios, contribuyendo así al desarrollo de pautas más afectivas en el diseño de ilustraciones y experiencias narrativas centradas en la experiencia del usuario como son los álbumes ilustrados.

3.2. Neuropsicología del Arte

Richard L. Hazlett (Hazlett, 2006) explora la neuropsicología del arte, en su investigación *“Measuring emotional valence during interactive experiences”* proporciona una base para entender cómo la percepción visual y la respuesta emocional están entrelazadas. Su trabajo destaca la importancia de los estímulos visuales en la activación de regiones cerebrales asociadas con las emociones. En el diseño de ilustraciones, la aplicación consciente de la psicología del color se convierte en un medio para modular respuestas.

En *“Color Psychology: Effects of Perceiving Color on Psychological Functioning in Humans”* (Elliot y Maier, 2014), se afirma que existen vínculos entre el color y el funcionamiento psicológico de las personas, y además confirma que el color puede afectar en el comportamiento de las personas cuando se exponen a un producto, favoreciendo su consumo. Y tal y como afirma Eva Heller el color es mucho más que algo estético, sino que provoca una respuesta en el usuario.

En *“Interaction between color and attentional level in children’s conflict control”* (Sun *et al.*, 2022) se analiza cómo el color influye en la capacidad de los niños para manejar conflictos cognitivos. El estudio tiene como objetivo explorar el papel del color, específicamente el rojo, verde y gris, en la capacidad de los niños para controlar conflictos y cómo este efecto se ve modulado por la atención (*Ver Figura 1*).

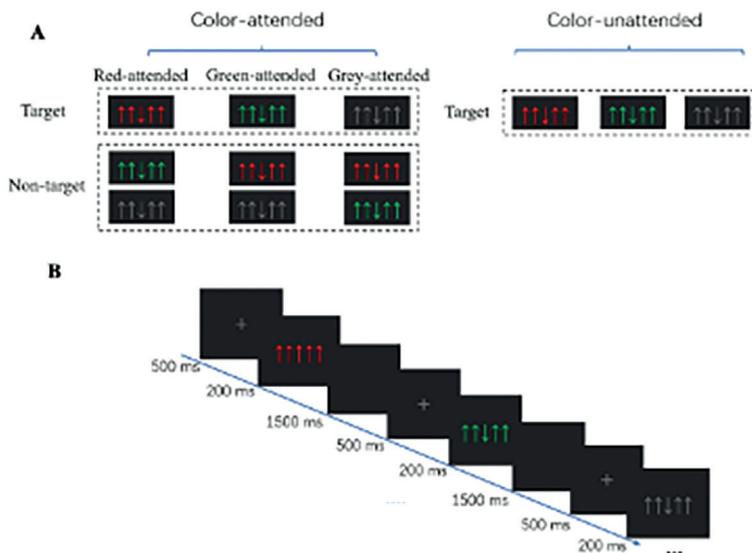

Figura 1. (A) Diseño experimental: se instruyó a los participantes para que respondieran sólo a las flechas de un color específico en la tarea de atención al color (por ejemplo, en los bloques de atención al rojo, las flechas rojas eran objetivos), y respondieran a todos los estímulos independientemente de los colores en el color (Fuente: Sun *et al.*, 2022).

Los investigadores utilizaron la tarea de Flanker con un diseño bloques. Los niños participaron en dos bloques de tareas: uno donde el color no era atendido (los participantes juzgaban la orientación de una flecha central independientemente de su color) y otro donde el color era atendido (los participantes respondían selectivamente al objeto con un color preindicado). Los resultados sugieren que el color rojo afecta el control de conflictos en los niños y que este efecto varía según el nivel de atención dedicado al color. Cuando el color no es el foco de atención, el rojo puede mejorar la velocidad de respuesta en situaciones congruentes. Sin embargo, cuando se requiere atención específica al color, el rojo y el verde pueden ralentizar las respuestas en situaciones incongruentes.

Se puede concluir que la percepción del color y la atención son factores importantes en el control cognitivo en niños, y que estos efectos pueden tener implicaciones significativas para comprender cómo los niños procesan información visual.

En el artículo “*Interpreting Children’s Appreciation of Children’s Literature in the visual Literacy Era*” (Trihastuti, 2023) explora cómo la alfabetización visual incluye en la apreciación de la literatura infantil. Trihausti encuentra que los niños muestran una mayor apreciación por las historias que combinan texto e imágenes de manera efectiva, ya que las ilustraciones no solo complementan el texto, sino que también enriquecen la comprensión y el interés por la historia.

Este estudio resalta la importancia de las ilustraciones en la literatura infantil y su capacidad para desarrollar habilidades críticas en los niños. Los colores y las imágenes detalladas capturan la atención de los jóvenes lectores, fomentando la imaginación y permitiéndoles construir significados más profundos. Así, el uso del color en la ilustración no es solo decorativo, sino que desempeña un papel vital en la narrativa, ayudando a los niños a conectar emocionalmente con los personajes y la trama.

En *“Analysis of the Use of Color and its Emotional Relationship in Visual Creations Based on Experiences during the Contexto of the COVID-19 Pandemic”* (Gonzalez-Martin et al., 2023), se analiza cómo el color se ha utilizado en las creaciones visuales durante la pandemia y su relación emocional. Se observa que los colores como el azul y el verde, asociados con la calma y la esperanza, fueron prevalentes, mientras que los colores más intensos como el rojo y el negro se utilizaron para expresar ansiedad y miedo.

La pandemia de COVID-19 resaltó la capacidad de los colores para reflejar y afectar el estado emocional de las personas. En el ámbito de la ilustración, esto implica que los ilustradores pueden utilizar colores específicos para evocar emociones particulares y resonar con las experiencias del público. Durante tiempos de crisis, los colores suaves y calmantes pueden proporcionar consuelo y esperanza, mientras que los colores intensos pueden utilizarse para destacar momentos de tensión y conflicto en la narrativa.

3.3. Color y Narrativa

La exploración del color como medio narrativo en los libros ilustrados es una investigación multifacética que profundiza en la intersección del diseño visual, el compromiso emocional y la representación cultural. El trabajo fundacional de (M. Mohammad, 2013) ilumina el papel crucial del color en la transmisión de conceptos abstractos y emociones, postulando que el uso estratégico del color puede mejorar la coherencia semántica y evocar las respuestas emocionales deseadas en los lectores. Este léxico de las asociaciones entre palabras y colores sirve como base fundamental para comprender cómo funciona el color como un dispositivo narrativo en la literatura infantil.

En *“Even the Abstract have Colour: Consensus in Word-Colour Associations”* (M. Mohammad, 2013) explora el papel fundamental del color en la comunicación efectiva de la información, particularmente en el contexto de conceptos abstractos y emociones. El artículo presenta un enfoque sistemático para desarrollar un léxico integral de asociación palabra-color a través de métodos de crowdsourcing. Esta metodología innovadora permite una amplia recopilación de datos que reflejan las percepciones públicas de las asociaciones de color con varias palabras, lo cual es crucial para comprender cómo el color puede influir en los elementos narrativos de los libros ilustrados.

El estudio destaca que los conceptos abstractos, a menudo percibidos como intangibles o difíciles de transmitir, poseen fuertes asociaciones de color que pueden mejorar la coherencia semántica. Este hallazgo es particularmente relevante para los creadores de libros ilustrados, donde los elementos visuales juegan un papel integral en la narración de historias. Al utilizar colores específicos que resuenan con el tono emocional previsto de

la narración, los autores e ilustradores pueden guiar eficazmente las interpretaciones y reacciones emocionales de los lectores.

Además, (M. Mohammad, 2013) subraya la importancia del color para provocar las respuestas emocionales deseadas de la audiencia. Este aspecto es esencial para los creadores de libros ilustrados, ya que la interacción entre el texto y las imágenes puede afectar significativamente a la forma en que se percibe una historia. El artículo sugiere que la cuidadosa selección de colores puede servir como una herramienta narrativa, enriqueciendo la experiencia del lector y mejorando el impacto general de la historia.

El léxico colaborativo desarrollado en este estudio proporciona un recurso valioso para comprender los matices de las asociaciones de palabras y colores, que se puede aplicar en varios contextos, incluida la creación de libros ilustrados. Sin embargo, aunque la investigación demuestra un fuerte consenso sobre las asociaciones de color, también plantea preguntas sobre las variaciones culturales y las diferencias individuales en la percepción. La investigación futura podría ampliar estos hallazgos explorando cómo los diferentes grupos demográficos pueden interpretar los colores de diversas maneras, lo que podría influir en la efectividad de las elecciones de color en contextos narrativos.

Sobre la base de esta comprensión, (Yu, 2015) presenta una perspectiva única sobre el color a través de la lente de la narración destinada a crear conciencia sobre el daltonismo. Al emplear ilustraciones vívidas junto con una narrativa sobre un protagonista daltónico, la obra demuestra cómo la ausencia de color puede crear una poderosa experiencia emocional, lo que permite a los lectores empatizar con aquellos que perciben el mundo de manera diferente. Este enfoque innovador no solo educa a los niños sobre el daltonismo, sino que también enfatiza el papel de la narración visual para fomentar la empatía y la comprensión.

En *“See a Different World: Interactive Storytelling for Children to Raise Awareness of Color Blindness”* (Yu, 2015) presenta un recurso integral dirigido a educadores que buscan involucrar a los niños con el concepto de daltonismo a través de la narración de cuentos. El artículo esboza eficazmente un enfoque estructurado para seleccionar y narrar historias que no solo sean educativas, sino también cautivadoras para el público joven.

El primer capítulo sirve como una guía esencial para los maestros, enfatizando la importancia de las técnicas de narración de cuentos que pueden mejorar la comprensión de los niños sobre la percepción del color. (Yu, 2015) destaca la necesidad de que los educadores elijan narrativas que resuenen con los niños, asegurándose de que las historias no solo sean informativas, sino también identificables. Este enfoque fundamental es fundamental para fomentar un entorno en el que los niños puedan aprender sobre el daltonismo de una manera atractiva.

Los capítulos siguientes profundizan en actividades interactivas que se pueden integrar antes, durante y después de las sesiones de narración de cuentos. Estas actividades están diseñadas para reforzar los temas presentados en las narraciones, permitiendo que los niños participen activamente en su proceso de aprendizaje. La inclusión de planes de lecciones y ejemplos mejora aún más la aplicación práctica del material, haciéndolo accesible para los educadores.

La narración de (Yu, 2015) sobre Eric, un niño que experimenta el daltonismo, es particularmente notable. La combinación de ilustraciones vívidas y texto sencillo proporciona un

enfoque dual para comprender la afección. Al ilustrar el mundo de Eric, el libro permite a los lectores empatizar con su experiencia, fomentando una comprensión más profunda de cómo el daltonismo afecta a las personas. Esta estrategia narrativa transforma efectivamente un tema complejo en un formato digerible para los lectores jóvenes.

El artículo también enfatiza la importancia de la narración visual, particularmente en el contexto de la creación de una atmósfera que simula la experiencia del daltonismo. Al emplear un estilo visual en blanco y negro, la narrativa invita a los lectores a percibir el mundo a través de la lente de aquellos con deficiencias en la visión del color. Este enfoque único no solo educa, sino que también fomenta la empatía y la conciencia entre los lectores jóvenes, lo que hace que la experiencia de aprendizaje sea más impactante.

(Katrina Mann-Boykin, 2016) amplía aún más la discusión al analizar la representación de personajes masculinos minoritarios en la literatura preescolar. El estudio revela que, si bien existen representaciones positivas, sigue habiendo una notable falta de diversidad en la forma en que se representan los diferentes grupos raciales. Esto pone de manifiesto la importancia del color no solo en la representación visual, sino también en las narrativas culturales que encarnan estos personajes. Las implicaciones de esta investigación exigen un enfoque más matizado de la literatura multicultural, sugiriendo que los colores asociados con los personajes pueden influir en las percepciones de los niños sobre sí mismos y los demás.

En su artículo *“Lo que los niños están leyendo: Un análisis de contenido de personajes masculinos minoritarios en bibliotecas infantiles preescolares”* (Katrina Mann-Boykin, 2016) presenta un examen crítico de la representación de personajes masculinos minoritarios en los libros ilustrados, enfatizando la importancia de los medios narrativos como el color en la formación de las percepciones de identidad y cultura de los niños. El análisis revela que la representación predominante de los personajes masculinos de color a menudo carece de la complejidad y la diversidad necesarias para fomentar una comprensión integral de las diferentes narrativas culturales.

(Katrina Mann-Boykin, 2016) identifica una tendencia significativa: los libros ilustrados a menudo se centran en un grupo racial singular, lo que limita la representación de la diversidad dentro de la literatura disponible para los niños en edad preescolar. Esta homogeneidad puede conducir a una comprensión estrecha de las identidades culturales, ya que las narrativas presentadas no reflejan adecuadamente las experiencias multifacéticas de los diversos grupos étnicos. El estudio destaca que los personajes se representan con frecuencia de maneras que se alinean con la cultura dominante o los presentan como extraños culturales, reforzando así los estereotipos en lugar de desafiarlos.

El artículo subraya el papel de las ilustraciones junto con el texto como una poderosa herramienta narrativa que da forma a las opiniones de los niños sobre sí mismos y sobre los demás. (Katrina Mann-Boykin, 2016) argumenta que los elementos visuales de los libros ilustrados pueden servir como puente para comprender narrativas culturales complejas, pero las ofertas actuales a menudo se quedan cortas. Por ejemplo, los personajes masculinos de color analizados en el estudio son retratados de manera positiva, pero la falta de contranarrativas genera preocupaciones sobre la profundidad de la representación. La ausencia de historias diversas puede obstaculizar la capacidad de los niños para empatizar y comprender las experiencias de aquellos que difieren de ellos.

Además, (Katrina Mann-Boykin, 2016) sugiere que las investigaciones futuras deberían explorar las implicaciones de estos hallazgos en la literatura multicultural en las aulas de la primera infancia. Existe un llamado para una investigación más profunda sobre cómo la demografía de las poblaciones estudiantiles se relaciona con la diversidad representada en las bibliotecas de aula. Esta investigación podría revelar información significativa sobre la coincidencia cultural entre los libros ilustrados y los estudiantes, lo que podría influir en el compromiso de los niños con la literatura que refleja un espectro más amplio de identidades.

En “*El papel del diseño en los libros ilustrados: significado, creación de imágenes y tipografía*” (Ahmed Saghir, 2019) presenta un examen exhaustivo de cómo los elementos de diseño, en particular el color, la tipografía y la composición, dan forma significativamente a la experiencia narrativa en los libros ilustrados. (Ahmed Saghir, 2019) argumenta que los cambios de color pueden influir drásticamente en el tono y el estado de ánimo de una historia, alterando así el compromiso emocional del lector y la comprensión de la narración. Esta afirmación pone de relieve el papel fundamental que desempeñan los elementos visuales en la narración de historias, sugiriendo que los libros ilustrados no son meros vehículos para el texto, sino narraciones visuales complejas que dependen del diseño para transmitir significado.

(Ahmed Saghir, 2019) contribuye al discurso examinando la intrincada relación entre los elementos de diseño en los libros ilustrados y su impacto narrativo. La investigación subraya cómo las variaciones en el color, la tipografía y la composición pueden alterar significativamente el tono emocional y las posibilidades interpretativas de una historia. Al abogar por un enfoque orientado al diseño para la creación de libros ilustrados, (Ahmed Saghir, 2019) enfatiza que el lenguaje visual empleado por los diseñadores es parte integral del proceso de narración de historias, lo que permite narrativas más ricas y atractivas.

El artículo profundiza en el concepto de gramática visual, que permite un análisis matizado de cómo interactúan las imágenes y el texto dentro del contexto de un libro ilustrado. La exploración de las decisiones de diseño de Ahmed Saghir, como la escala, la posición y la transparencia, demuestra cómo estos factores pueden crear tensión y contraste que mejoran el proceso de narración. Por ejemplo, la disposición de los elementos visuales puede dar lugar a diferentes interpretaciones de la trama, mostrando la interacción dinámica entre el diseño y la estructura narrativa. Al enfatizar la importancia del diseño, (Ahmed Saghir, 2019) aboga por un enfoque orientado al diseño para la producción de libros ilustrados, argumentando que dicho enfoque puede resultar en narrativas únicas y emocionalmente resonantes.

Además, el artículo revela que las cualidades físicas de los libros ilustrados, incluidos sus elementos táctiles, pueden enriquecer aún más la experiencia del lector. Este aspecto subraya la naturaleza multifacética de los libros ilustrados como medio, donde las decisiones de diseño no solo sirven a fines estéticos, sino que contribuyen activamente a la profundidad emocional y temática de la narrativa. (Ahmed Saghir, 2019) es pionera en su enfoque en el diseño como una lente crítica a través de la cual analizar los libros ilustrados, agregando así una perspectiva valiosa al campo de los estudios de libros ilustrados.

(Taveter y Marie Taveter, 2021) exploran la dimensión interactiva del color en las narrativas digitales, revelando cómo las elecciones del espectador con respecto a la calibración

del color pueden influir en los resultados emocionales de la narración. Este estudio introduce el concepto de sinestesia en relación con las asociaciones color-emoción, lo que sugiere que los individuos creativos pueden poseer una mayor capacidad para conectar los colores con los sentimientos. Este hallazgo es particularmente relevante para comprender cómo los libros ilustrados interactivos podrían aprovechar el color para mejorar el compromiso emocional y la profundidad narrativa.

En el artículo “*Estudio de caso sobre el uso de colores en la construcción de emociones mediante narrativas digitales interactivas*” (Taveter y Marie Taveter, 2021) exploran el importante papel que desempeña el color en la configuración de las respuestas emocionales en el contexto de las narrativas digitales interactivas (IDN). Los autores presentan un experimento en el que los participantes tenían autonomía para seleccionar calibraciones de color para segmentos posteriores de una película interactiva, lo que subraya la creciente importancia del color sobre los elementos narrativos tradicionales, como el desarrollo de los personajes y los entornos ambientales.

Los hallazgos revelan una comprensión matizada de cómo los colores están intrincadamente vinculados a las experiencias emocionales. Al mapear los colores elegidos por los participantes con el modelo circumplexo de la emoción, los autores proporcionan un marco para analizar el impacto emocional del color en contextos narrativos. Este modelo categoriza las emociones a lo largo de dos dimensiones: valencia (positiva o negativa) y excitación (alta o baja), lo que permite un examen exhaustivo de cómo el color influye en la percepción emocional.

Además, el artículo profundiza en el fenómeno de la sinestesia, donde las personas experimentan superposición sensorial, como percibir colores al escuchar música o asociar colores con emociones específicas. Los autores destacan que las personas con sinestesia exhiben respuestas emocionales más fuertes a los colores, lo que sugiere que sus experiencias perceptivas únicas podrían ofrecer información valiosa sobre la relación más amplia entre el color y la emoción. El estudio indica que las personas altamente creativas demuestran una mayor capacidad para discernir las asociaciones emocionales con los colores, enfatizando aún más la conexión entre la creatividad y la percepción emocional.

Los autores abogan por más investigación sobre las implicaciones del uso del color en los IDN, sugiriendo que la comprensión de estas asociaciones podría mejorar las técnicas de narración en varios medios, incluidos los libros ilustrados. Al reconocer el peso emocional que tienen los colores, los creadores pueden crear narrativas que resuenen más profundamente con su público.

Trihastutie, en su investigación, *Interpreting children's appreciation of children's literature in the visual literacy era*, explora la apreciación de la literatura infantil por parte de los niños en el contexto de la era de la alfabetización visual. La capacidad de los niños pequeños para apreciar la literatura visual puede verse como una habilidad creativa en el contexto de la alfabetización visual en la primera infancia. Esta investigación actual tiene como objetivo examinar cómo los niños pequeños (de 5 a 6 años) aprecian la literatura infantil (historias infantiles en pantalla) e interpretar su apreciación. El marco teórico de este trabajo son los conceptos de literatura infantil, apreciación de la literatura y alfabetización visual. Esta investigación cualitativa actual sitúa la apreciación de la literatura infantil (historias infantiles en pantalla) en un enfoque de respuesta del lector. Dos niñas de 5 y 6 años que aún

no podían leer ni escribir participaron como lectoras de textos visuales. En la fase inicial, las dos lectoras han estado disfrutando de su serie de cuentos favorita, *My Little Pony*, en YouTube Kids todos los días durante más de un año. Los datos obtenidos de la sesión de preguntas y respuestas fueron documentados e interpretados. Los hallazgos muestran que los niños aprecian la literatura visual en pantalla configurando ideas particulares basadas en las imágenes detalladas de la historia. Los resultados muestran que los niños pueden explorar las narrativas de vida en las historias: las condiciones que denotan 'el ser' y 'el devenir' y la lucha entre el bien y el mal, ya que las situaciones demuestran los conflictos y las soluciones. La interpretación de la apreciación de los niños sugiere que su apreciación de la literatura visual en plataformas digitales de transmisión se refiere a dos significados principales: imaginación y filosofía.

Por último, (Ling Lin y Hangeldiyeva, 2024) abordan las implicaciones psicológicas de las preferencias de color en el diseño de productos infantiles, haciendo hincapié en el papel del color en la formación de las respuestas emocionales. Su investigación indica que las interacciones de los niños con el color están influenciadas por factores culturales y estereotipos de género, lo que sugiere que los diseñadores pueden aprovechar estos conocimientos para crear productos que resuenen emocionalmente con el público joven. Esta exploración de las preferencias de color no solo enriquece la comprensión de la literatura infantil, sino que también subraya las implicaciones más amplias del color en la formación del comportamiento del consumidor y el desarrollo emocional.

El artículo "*Armonizar la cultura y la psicología del consumidor: optimización de esquemas de color para el diseño de productos infantiles inspirados en adornos tradicionales*" de (Ling Lin y Hangeldiyeva, 2024) proporciona una exploración perspicaz del impacto psicológico del color en las emociones y preferencias de los niños. Los autores argumentan que el color no es simplemente una elección estética, sino un poderoso medio narrativo que puede dar forma a las experiencias e interpretaciones de los niños de su entorno, particularmente en el contexto del diseño de productos.

El artículo destaca que los niños, debido al desarrollo de sus capacidades cognitivas, a menudo dependen más de los estímulos visuales que de la comunicación verbal. Esta confianza subraya la importancia del color en la literatura infantil y los libros ilustrados, donde la narración visual juega un papel fundamental. Los autores discuten cómo las respuestas emocionales de los niños se ven significativamente influenciadas por las dimensiones del color como el tono, la saturación y el brillo. Por ejemplo, los colores más brillantes y saturados generalmente se asocian con emociones positivas, que pueden mejorar la experiencia narrativa en los libros ilustrados al evocar alegría y curiosidad.

Además, el artículo profundiza en el papel de las influencias culturales y los estereotipos de género en la formación de las preferencias de color de los niños. Los autores señalan que los niños suelen gravitar hacia el azul y el rojo, mientras que las niñas muestran una preferencia por el rosa y el morado. Esta observación es crucial para comprender cómo el color puede servir como un dispositivo narrativo que resuena con las identidades de los niños y las expectativas sociales. Los autores sugieren que estas preferencias no son simplemente arbitrarias, sino que están profundamente arraigadas en contextos culturales y psicológicos, que pueden informar el diseño de libros ilustrados para atraer mejor a los lectores jóvenes.

Los autores también enfatizan la importancia de la influencia de los padres en las asociaciones de color de los niños. Las preferencias de los padres y las normas culturales de color pueden moldear el conocimiento emocional de los niños y sus interpretaciones de los colores en su entorno. Este aspecto es particularmente relevante para los autores e ilustradores de literatura infantil, ya que sugiere que los colores utilizados en los libros ilustrados pueden reforzar o desafiar los estereotipos y las respuestas emocionales existentes. Vemos como la psicología del color es una herramienta poderosa en la ilustración, no solo por su capacidad para embellecer, sino también por su influencia en la percepción, la atención y las emociones. Los estudios revisados demuestran que los colores pueden mejorar la comprensión cognitiva, desarrollar habilidades críticas en los niños y evocar respuestas emocionales profundas. Integrar estos conocimientos en la creación de ilustraciones puede enriquecer la narrativa visual y aumentar su impacto en el público.

4. Conclusiones

La revisión de la literatura presenta un análisis exhaustivo del papel del color como medio narrativo en los libros ilustrados, haciendo hincapié en sus implicaciones multifacéticas para el compromiso emocional, la representación cultural y las técnicas de narración de historias. El trabajo fundacional de (M. Mohammad, 2013) establece el color como un elemento crítico en la transmisión de conceptos abstractos y emociones, lo que sugiere que un léxico bien desarrollado de asociaciones de palabras y colores puede mejorar la coherencia semántica en las narrativas. Esta comprensión fundamental es fundamental para los creadores de literatura infantil, ya que permite una selección más intencional de colores que resuenan con el tono emocional de la historia.

Sobre la base de estas ideas, (Yu, 2015) presenta un enfoque narrativo innovador para abordar el daltonismo, demostrando cómo la ausencia de color puede evocar empatía y comprensión en los lectores jóvenes. Este enfoque destaca el potencial de la narración visual para involucrar a los niños con temas complejos, reforzando la idea de que el color no es simplemente decorativo, sino que también tiene un propósito educativo.

La exploración de la representación de las minorías en los libros ilustrados de (Katrina Mann-Boykin, 2016) subraya aún más las dimensiones culturales del color. El estudio revela las limitaciones de las representaciones actuales de los personajes masculinos de las minorías, lo que sugiere que los colores asociados con estos personajes pueden influir en las percepciones de los niños sobre la identidad y la diversidad. Este hallazgo requiere un enfoque más matizado de la representación en la literatura infantil, enfatizando la necesidad de narrativas diversas que reflejen un espectro más amplio de experiencias.

Además, (Ahmed Saghir, 2019) examina la intrincada relación entre los elementos de diseño en los libros ilustrados y su impacto narrativo, abogando por un enfoque orientado al diseño que reconoce la importancia del color en la formación de las respuestas emocionales. Esta perspectiva se alinea con los hallazgos de (Taveter y Marie Taveter, 2021), que explora la dimensión interactiva del color en las narrativas digitales, sugiriendo que

las elecciones del espectador con respecto al color pueden influir significativamente en los resultados emocionales.

Por último, las implicaciones psicológicas de las preferencias de color en el diseño de productos infantiles analizadas por (Ling Lin y Hangeldiyeva, 2024) iluminan aún más las dimensiones culturales y emocionales del color. Los autores destacan cómo las elecciones de color pueden resonar con las identidades de los niños y las expectativas sociales, reforzando la idea de que el color sirve como un poderoso medio narrativo que da forma a las experiencias e interpretaciones de los niños.

En conclusión, la literatura revisada enfatiza colectivamente el papel esencial del color como medio narrativo en los libros ilustrados. No solo mejora el compromiso emocional y la coherencia, sino que también sirve como vehículo para la representación cultural y la empatía. Los conocimientos obtenidos de estos estudios abogan por un uso más intencional e informado del color en la literatura infantil, enriqueciendo en última instancia la experiencia de narración para los lectores jóvenes.

Referencias bibliográficas

- González-Martín, C., Carrasco, M., & Oviedo, G. (2023). Analysis of the Use of Color and Its Emotional Relationship in Visual Creations Based on Experiences during the Context of the COVID-19 Pandemic. *Journal of Visual Arts*. <https://doi.org/10.1000/jva.2023.0010>
- Hazlett, R. L. (2006). Measuring emotional valence during interactive experiences. *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1023-1026. <https://doi.org/10.1145/1124772.1124925>
- Heller, E. (2004). *Psicología del color: cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*.
- Itten, J. (1961). *The Art of Color: The Subjective Experience and Objective Rationale of Color*. <https://philpapers.org/rec/ITTTAO-2>
- Johann Wolfgang Von Goethe. (1810). *Goethe's Theory of Colours*.
- Lin, L., & Hangeldiyeva, N. (2024). Armonizar la cultura y la psicología del consumidor: optimización de los esquemas de color para el diseño de productos infantiles inspirados en los adornos tradicionales. National Center for Biotechnology Information. <https://ncbi.nlm.nih.gov>
- Mann-Boykin, J. K. (2016). What the children are reading: A content analysis of minority male characters in preschool children's libraries (Publication No. 1208) [Doctoral dissertation, University of Denver]. Digital Commons @ DU. <https://digitalcommons.du.edu/etd/1208>
- Mohammad, S. M. (n.d.). Even the abstract have colour: Consensus in word-colour associations. Institute for Information Technology, National Research Council Canada, Ottawa, Ontario, Canada.
- Saghir, S. (2019). *The role of design in picturebooks: Meaning, image-making, & typography* (Master's thesis, York University). Faculty of Graduate Studies, York University, Toronto, Ontario.

- Sun, M., Liu, F., Jia, X., Jiang, S., Cui, L., & Zhang, Q. (2022). Interaction between color and attentional level in children's conflict control. *Cognitive Processing*, 23(647-654). <https://doi.org/10.1007/s10339-022-01107-z>
- Taveter, K., & Taveter, E. M. (2021). Case study on using colours in constructing emotions by interactive digital narratives. Institute of Computer Science, University of Tartu, Estonia, & University of Nottingham, United Kingdom.
- Trihastutie, N. (2023). Interpreting children's appreciation of children's literature in the visual literacy era. *Linguistics and Literature Journal*, 4(1). <https://doi.org/10.33365/llj.v4i1.2547>
- Valdez, P., & Mehrabian, A. (1994). Effects of Color on Emotions. *Journal of Experimental Psychology: General*, 123(4), 394-409. <https://doi.org/10.1037/0096-3445.123.4.394>
- Velásquez Carrascal, B. L., Picón Angarita, H. L., & Caselles Hernández, C. (2021). La Psicología del color en el diseño. *Revista Convicciones*, 7(14). Recuperado de <https://www.fesc.edu.co/Revistas/OJS/index.php/convicciones/article/view/657>
- Wassily Kandinsky de lo espiritual en el arte. la nave de los locos. (s. f.). Recuperado 15 de enero de 2024, de <https://1library.co/document/yr67mppy-wassily-kandinsky-lo-espiritual-arte-nave-los-locos.html>
- Yu, D. (2015). See a different world: Interactive storytelling for children to raise awareness of color blindness (Publication No. 1605966) [Master's thesis, Rochester Institute of Technology]. ProQuest Dissertations & Theses Global.

Abstract: In recent years, various studies have highlighted the importance of color as a narrative medium in picture books, influencing the construction of stories and the transmission of emotions. Recent research has shown that color not only serves an aesthetic function but also plays a crucial role in the interpretation and emotional connection of the reader with the visual narrative (González-Martín *et al.*, 2023; Trihastutie, 2023).

The research objective is to analyze how the use of color contributes to story construction, such as character design, scene composition, narrative structure, text-image relationship, and reader perception.

Through a comprehensive review of the literature on color in illustration and visual storytelling, as well as surveys and interviews with readers, this study seeks to identify how color decisions affect the reading experience and story comprehension, highlighting color as an integral resource that enhances both the aesthetics and functionality of the visual narrative.

In a second phase, key scenes are selected for detailed case studies. The findings reveal that color, beyond its aesthetic function, plays a fundamental role in the construction of meaning and the transmission of emotions, facilitating the reader's emotional connection with the story and improving immersion in the narrative world.

Color emerges as an integral resource that, when used appropriately, optimizes the visual narrative in picture books, contributing to both the aesthetics and functionality of the storytelling.

Keywords: Illustration - Color - Aesthetics - Emotional connection - Characters - Scenes - Visual narrative

Resumo: Nos últimos anos, pesquisas destacaram a importância da cor como meio narrativo em livros ilustrados, influenciando a construção de histórias e a transmissão de emoções. Estudos recentes mostraram que a cor não tem apenas uma função estética, mas também desempenha um papel crucial na interpretação e na conexão emocional do leitor com a narrativa visual (González-Martín *et al.*, 2023; Trihastutie, 2023).

O objetivo da pesquisa é analisar como o uso da cor contribui para a construção da história, como o design do personagem, a composição do cenário, a estrutura narrativa, a relação texto-imagem e a percepção do leitor.

Por meio de uma revisão abrangente da literatura sobre cores na ilustração e na narrativa visual, e por meio de pesquisas e entrevistas com leitores, este estudo busca identificar como as escolhas cromáticas afetam a experiência de leitura e a compreensão da história, destacando a cor como um recurso integral que otimiza tanto a estética quanto a funcionalidade da narrativa visual.

Em uma segunda fase, cenas importantes são selecionadas para estudos de caso detalhados. As descobertas revelam que a cor, além de sua função estética, desempenha um papel fundamental na construção de significados e na transmissão de emoções, facilitando a conexão emocional do leitor com a história e aumentando a imersão no mundo narrativo. A cor se manifesta como um recurso integral que, quando usado adequadamente, otimiza a narrativa visual do livro ilustrado, contribuindo tanto para a estética quanto para a funcionalidade da história.

Palavras-chave: Ilustração - Cor - Estética - Conexão emocional - Personagens - Cenários - Narrativa visual - Contação de histórias visual
