

La construcción del lenguaje simbólico visual en el cortometraje Cosecha Cósmica:
análisis del color, la textura y la forma como recursos narrativos

Ana M. Ibarra Peña

Institución universitaria pascual bravo
Tecnología en animación digital

Asesores
Andrés Adrián Martínez Carmona
Felipe Gonzalez Restrepo

2026

Tabla de contenido

1.	Introducción.....	4
2.	Presentación de la Problemática.....	5
	2.1.Planteamiento del problema.....	5
	2.2.Formulación del Problema.....	5
3.	Objetivos.....	6
	3.1.General.....	6
	3.2.Específicos.....	6
4.	Justificación.....	7
5.	Marco Referencial.....	9
6.	Marco Teórico.....	11
7.	Metodología.....	12
	7.1. Colores.....	13
	7.1.1. Verde.....	13
	7.1.2. Paleta de Colores.....	14
	7.1.3. Interpretaciones del verde en Cosecha Cósmica.....	15
	7.1.4. Ejemplo narrativo.....	15
	7.1.5. Naranja.....	16
	7.1.6. Psicología del color en la cocina.....	17
	7.1.7. Paleta de Colores.....	17
	7.1.8. Azul.....	19

7.1.9. Significados simbólicos.....	20
7.1.10. Paleta de colores.....	20
8. Líneas y formas.....	21
9. Conclusiones.....	23
10. Bibliografía.....	23

Tabla de Figuras

Figura 1 Zoo el alien, rodeado de naturaleza.....	13
Figura 2 Paleta de color verde.....	14
Figura 3 Zong conduciendo su nave.....	16
Figura 4 Cocina de Zong.....	17
Figura 5 Paleta de colores naranjo.....	18
Figura 6 Mesón de la cocina de Zong.....	19
Figura 7 Imagen del reparto del cortometraje.....	19
Figura 8 Paleta de color azul.....	20
Figura 9 Diferentes estilos de líneas.....	21
Figura 10 Los gestos en la cara de Zong.....	22

1. Introducción

Actualmente, se observa una tendencia en la narrativa audiovisual a priorizar el guión literario sobre la estética. Los avances tecnológicos actuales permiten lograr una mayor estética y texturas mejoradas en las imágenes, facilitando la creación de una identidad visual potente, ejemplificada por el cortometraje *Cosecha Cósmica*. Este cortometraje describe la transición del lenguaje audiovisual al lenguaje digital y mejora las formas, el color, la nitidez y las texturas. Según Cambridge University (2021), la imagen no es un accesorio, sino el motor que construye.

El problema es que no siempre contamos con una estructura teórica que explique cómo esa configuración plástica impacta realmente en quien mira. Como bien dice Heller (2004), los colores no funcionan solos. En este corto, ignorar la transición cromática es, básicamente, perder de vista la evolución psicológica de los personajes y su entorno

A lo anterior hay que sumarle el peso de la textura y la forma. Dondis (2017) plantea que la textura actúa como un sustituto del sentido del tacto, permitiendo una experiencia donde la vista reconoce cualidades táctiles en la imagen. En un contexto "cósmico", el contraste entre lo orgánico/rugoso y lo sintético/liso es lo que realmente marca el conflicto. Si no aprendemos a decodificar estas formas, nos quedamos en una apreciación superficial de "qué bonito se ve", sin entender lo que la obra nos está queriendo decir.

Por eso, este trabajo busca conectar la técnica visual con su verdadero propósito comunicativo. La pregunta que mueve esta investigación es: ¿Cómo la articulación del color, la textura y la forma en Cosecha Cósmica construye un lenguaje simbólico que potencia la narrativa y la inmersión del espectador?

2. Presentación de la Problemática

2.1.Planteamiento del problema

¿Cómo la articulación del color, la textura y la forma en Cosecha Cósmica construye un lenguaje simbólico que potencia la narrativa y la inmersión del espectador?

2.2.Formulación del Problema

El presente trabajo final es una propuesta de valor que nos lleva a potenciar a través de los conocimientos adquiridos en la tecnología de animación digital y aplicarlos con las diferentes técnicas utilizadas las cuales nos dan los recursos suficientes para construir, diseñar, proyectar, evaluar y desarrollar productos que capturen al espectador.

En la actualidad se hace necesario ir más allá de los conocimientos adquiridos, investigar teorías del color, técnicas de dibujo, técnicas de sonido, creando interrogantes que conviertan los diseños más simples o los más complejos en diseños únicos de calidad y forma

3. Objetivos

3.1.General

Analizar cómo los elementos de la identidad visual, color, textura y forma en el cortometraje Cosecha Cósmica funciona como un lenguaje simbólico que no solo cumple una función estética, sino que contribuye a la construcción narrativa y favorece la inmersión del espectador en el universo de la obra.

3.2.Específicos

Caracterizar la identidad visual del cortometraje Cosecha Cósmica a partir de sus elementos gráficos y estéticos predominantes.

Identificar las paletas de colores que predominan en el corto para explicar cómo el uso del color refuerza los cambios emocionales de los personajes y la atmósfera narrativa de cada escena.

Analizar el uso de formas y texturas para interpretar cómo los contrastes visuales contribuyen a representar el conflicto dentro de la narrativa del cortometraje.

4. Justificación

El diseño, el color y la forma de un cortometraje cumplen una función que trasciende lo meramente informativo o educativo; el conjunto construye una identidad al exaltar y seleccionar rasgos específicos. Los cortometrajes, las propagandas, las películas, los juegos y los videos poseen atributos concretos con características únicas destinadas a la creación de una identidad propia.

La identidad visual, por su parte, opera sobre la imagen como una construcción ideal e imaginaria. Según Betancourt (2020), "la imagen representación de la identidad es una tarea intelectual controlada por unos códigos, parámetros y esquemas culturales". Esta se torna visible a través de ciertas imágenes. En esencia, la identidad visual es el conjunto de elementos gráficos que una marca utiliza para proyectar su personalidad y propuesta de valor, constituyendo la "cara visible" de la marca, aquella que el público reconoce de inmediato. No debe confundirse con la identidad corporativa; la identidad visual es la traducción gráfica de todos estos elementos Universidad Europea (2025).

Este proyecto propone una alternativa visual que combina el estilo caricaturesco, caracterizado por formas simplificadas, colores vibrantes y contornos definidos— con texturas pictóricas tipo óleo, simuladas digitalmente para evocar la riqueza material de la pintura tradicional. Esta fusión busca generar una estética diferenciada que conecte emocionalmente con el público en general, al tiempo que aporta valor artístico y narrativo al entorno del cortometraje.

La elección de este enfoque responde a una necesidad de diversificación estética en el diseño de videojuegos, especialmente en títulos independientes o educativos,

donde la identidad visual puede ser un factor decisivo para destacar en el mercado.

Además, el uso de texturas pictóricas permite explorar nuevas formas de representación digital que remiten a lo manual, lo táctil y lo humano, en contraposición a la frialdad de los gráficos computacionales convencionales.

Desde una perspectiva académica y profesional, el proyecto también representa una oportunidad para sistematizar procesos creativos que integren referentes visuales, técnicas digitales y criterios estéticos coherentes. Esto no solo fortalece el campo del diseño visual aplicado a cortometraje, cine, videos, propagandas, etc, sino que también ofrece herramientas prácticas para otros creadores interesados en explorar estilos híbridos entre lo digital y lo pictórico.

Finalmente, el proyecto se alinea con valores contemporáneos como la sostenibilidad visual, la expresividad emocional y la innovación estética, proponiendo una experiencia que va más allá de la identidad visual para convertirse en una obra significativa y resonante.

5. Marco Referencial

El estudio “Interpretación del color en la teoría del color”, María Pascal (2025), plantea que La interpretación del color en la teoría del color es un campo fascinante que explora cómo los colores afectan nuestras emociones, percepciones y decisiones. Desde la psicología hasta el arte y el diseño, entender el significado detrás de cada tonalidad puede transformar la manera en que comunicamos, ideas y creamos experiencias visuales. En el artículo, se profundiza en cómo los colores influyen en la vida cotidiana y un papel importante en la estética y la funcionalidad.

Este enfoque sobre el color conecta con teorías que analizan el color y su integración con los elementos del arte tradicional para enriquecer su propuesta estética. En particular, se establece un puente entre la identidad visual y la experiencia del público en general, lo que resulta relevante en el cortometraje “Cosecha Cósmica”, donde la ambientación y el diseño de objetos cotidianos de nuestro personaje principal está cargado con símbolos emocionales y del espacio que nos mantienen conectados y hacen recordar sonidos y lugares que compartimos día a día.

La relación entre estética y audiovisual de este tipo de cortometraje permite ampliar la mirada hacia propuestas que no solo simulan procesos reales, sino que también los reinterpretan desde una perspectiva artística. Así, el uso de estilos, tonos y texturas pictóricas puede aportar una capa adicional de significado, transformando la cocina y los sonidos en un espacio narrativo y sensorial que combina lo artístico con lo fantástico.

Este hallazgo refuerza la idea de que la estética no debe limitarse a reproducir la realidad, sino que puede reinterpretarla creativamente para generar experiencias más ricas. En el caso de los cortometrajes de cocina, la combinación de simulación técnica con una estética pictórica y estilizada puede ofrecer un equilibrio entre lo real y lo fantástico, potenciando tanto las imágenes, los sonidos y los colores con una conexión emocional del público en general.

Finalmente, encontramos el artículo *The Systems and Methods of Game Design* (MDPI, 2023) propone una estructura metodológica para el diseño de videojuegos, pero no solo se puede aplicar en esta área, pues los cortometrajes llevan imágenes y cuadros que se basan en la articulación de mecánicas, dinámicas, estética, reglas de progresión e interfaz. El texto enfatiza que la coherencia entre estos elementos es clave para lograr una experiencia sólida y envolvente. En particular, se destaca que la estética debe dialogar con las mecánicas y reforzar la narrativa, utilizando guiones o textos que implica definir desde el inicio para ayudar a crear parámetros visuales claros como estilo gráfico, paleta cromática, escala de objetos y tratamiento de texturas.

Este marco metodológico ofrece una base sólida para planear y ejecutar propuestas estéticas, permitiendo integrar estilos, tonos y texturas pictóricas de forma coherente con la lógica de la proyección a realizar. Al articular referentes visuales, decisiones técnicas y objetivos narrativos, se puede construir una experiencia estética diferenciada que combine lo funcional con lo expresivo.

6. Marco Teórico

La identidad visual se trabaja desde distintos campos, hoy en día puede relacionarse con dificultades estéticas y de diseño, pero en este término se puede tener en varias perspectivas, según como lo tome el público en general; la identidad visual se toma según el sujeto, a través de elementos que lo satisfacen, como el color, las formas, las texturas e incluye el sonido, haciéndole pensar en gustos diferentes y en estos cortometrajes *Cosecha Cósmica*, el guión y la conexión de los elementos visuales y auditivos logran esa atmósfera única que se siente real e inmersiva.

¿Qué pasa cuando un cortometraje no tiene, formas limpias y con buen diseño, colores o nitidez? Esto altera la perspectiva del público generando una desconexión del producto realizado, cuando en los cortometrajes no se cuidan lo simbólico, las imágenes y la historia, se pierde la identidad visual que no decora ni atrae.

Los cortometrajes en su mayoría comprenden un espacio, personajes, historias y acciones, para cualquier medio en que se proyectara (Televisión, Cine, Libros, Computadoras, Celulares, Etc.) pero lo que hace la diferencia es en el diseño de “Cosecha Cósmica” es la creación desde cero incluyendo el diseño, voces, paletas de colores, creación del personaje y dándole vida a través del guión, todo nos lleva a encontrar sonidos y formas que nos conectan con el personaje y su identidad, por eso este cortometraje nos puede llevar a lograr los objetivos o fracasar y tener un trabajo extenso que nos sirve para crear diseños de fantasía, los nos dan la capacidad de imaginar y crear un gran número de acciones que se integran en un todo, desde un

contraste visual, una sombra o un sonido y nos sentimos parte de este lenguaje simbólico creado por estudiantes.

El género de cortometrajes y su contenido hace parte de los conocimientos adquiridos en la animación digital, lo cual me impulsa y me lleva a la capacidad de evaluar, diseñar y crear animaciones que juegan un estilo agradable, con colores y diseños en tendencia, marcando innovación, adaptabilidad y una estética limpia que combinas técnicas y elementos tecnológicos, no se busca simplificar el mensaje visual, sino presentar imágenes modernas, profesionales.

El uso de la tecnología en animación digital ha permitido la creación de experiencias visuales más dinámicas y personalizadas, además la animación, el sonido, las texturas y el diseño son componentes cruciales en la comunicación y la estética visual que enriquecen de manera efectiva y abre nuevas posibilidades, guiando a crear una experiencia sostenible y ética.

7. Metodología

La elección de los colores y las texturas constituye un pilar fundamental dentro de la metodología de creación de animaciones digitales. Una paleta cromática cuidadosamente seleccionada no solo aporta atractivo visual, sino que también establece la atmósfera emocional que conecta con el espectador. En este proceso, cada tono adquiere un significado particular y se convierte en un recurso expresivo que guía la narrativa. Por ello, se otorga especial importancia a la minuciosa selección de la paleta de colores.

7.1. Colores

Elegir la paleta de colores y texturas es crucial para crear animaciones digitales, que sean visualmente atractivas y emocionalmente resonantes dando importancia a la paleta de colores y su minuciosa selección.

7.1.1. Verde

Cuando hablamos del cortometraje Cosecha Cósmica donde el personaje principal es un extraterrestre, fuera de la tierra donde nos encontramos una paleta de colores marcada por el color verde. Este se usa en una escala desde el más oscuro hasta el más claro. Figura 1 zong un peculiar alíen en la tierra.

El uso del verde en un cortometraje con un extraterrestre no es casual: los colores son un lenguaje narrativo en sí mismos. El verde suele asociarse con lo desconocido, lo orgánico y lo alienígena, pero también puede transmitir calma, esperanza o incluso peligro, dependiendo de la saturación y el contexto. El color en contenido visual: significado y aplicaciones, Ciencia Crónica (2026).

Figura 1 *Zoo el alien, rodeado de naturaleza*

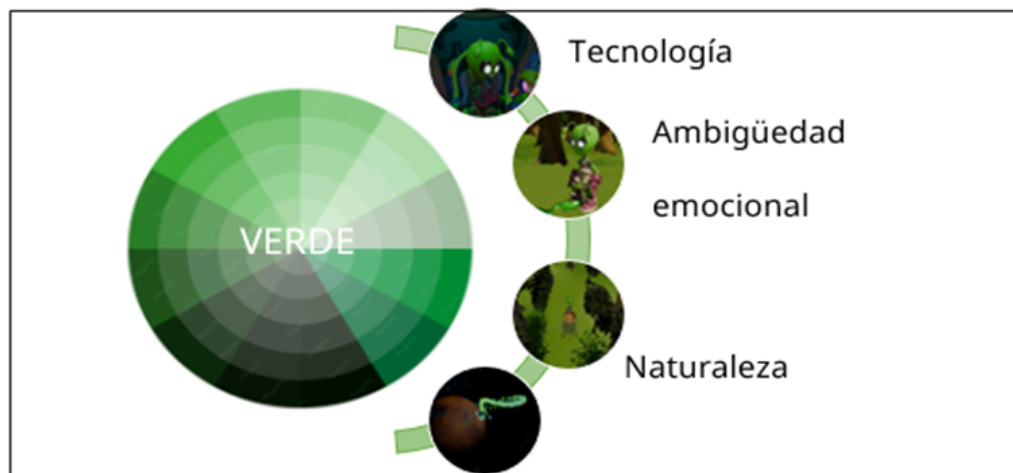
Nota: tomado del corto animado *Cosecha Cósmica*, Nov 2025.

La interpretación se centra en cómo esos tonos transmiten emociones, significados simbólicos y atmósferas narrativas. La colorimetría es una herramienta práctica rápida y fácil, una paleta completa del verde y usada correctamente y en el cortometraje se aprecia y marca la diferencia.

7.1.2. Paleta de Colores

La paleta de colores es un conjunto de colores que se utiliza para transmitir emociones y crear una identidad visual coherente, según imagen 2 donde se aprecia la gama del color verde.

Figura 2 *Paleta de color verde*

Nota: Paleta de colores en toda la gama del verde, imágenes del cortometraje Cosecha Cósmica, Nov 2025.

7.1.3. Interpretaciones del verde en Cosecha Cósmica

Naturaleza: conecta al extraterrestre con lo vivo, lo vegetal, sugiriendo que no es una amenaza sino parte de un ciclo natural.

Tecnología alienígena: tonos neón o fosforescentes evocan lo artificial, lo futurista y lo misterioso.

Ambigüedad emocional: puede oscilar entre serenidad y toxicidad, generando tensión narrativa.

Atmósfera narrativa: un entorno bañado en verde puede dar sensación de otro mundo, de extrañamiento o de frontera entre lo humano y lo ajeno.

7.1.4. Ejemplo narrativo

En un cortometraje donde el extraterrestre aparece iluminado por un resplandor verde suave: el espectador podría sentir curiosidad y empatía. Pero si el mismo verde se intensifica hacia un tono ácido, la atmósfera se vuelve inquietante, sugiriendo peligro o contaminación.

El color, en este caso, no solo acompaña la historia: es parte de la historia.

Usado como simbolismo cultural a través de Cosecha Cósmica.

Figura 3

Zong conduciendo su nave

Nota: tomado del corto animado Cosecha Cósmica, Nov 2025.

7.1.5. Naranja

El uso del naranja en una cocina tiene una carga simbólica muy interesante incluso en un concepto futurista o “extraterrestre”, transmite una mezcla de energía vibrante y serenidad calmante. El naranja despierta creatividad y apetito, mientras que

el azul aporta equilibrio, frescura y concentración. Juntos generan un ambiente dinámico pero armónico.

En la cocina extraterrestre Cosecha Cósmica estos comunican energía creativa y calma tecnológica, logrando un espacio que invita tanto a la experimentación culinaria como a la contemplación. Mostrado en la imagen 4.

Figura 4 *Cocina de Zong*

Nota: Colores cálidos, recreando ambientes sutiles, que agradan al espectador, tomado del corto animado Cosecha Cósmica, Nov 2025.

7.1.6. Psicología del color en la cocina

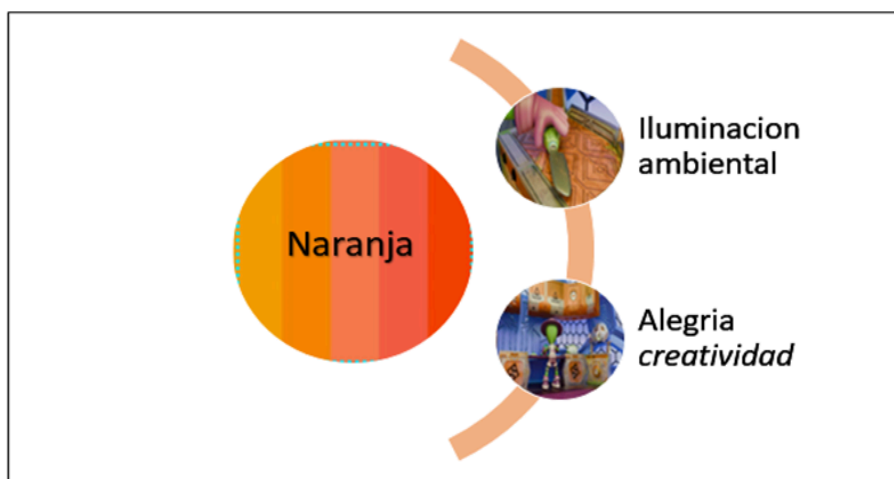
Naranja: Asociado con alegría, creatividad y vitalidad. Estimula el apetito y fomenta la interacción social. Ideal para acentos en accesorios, textiles o detalles decorativos.

7.1.7. Paleta de Colores

La paleta de colores es un conjunto de colores que se utiliza para transmitir emociones y crear una identidad visual coherente, según imagen 5 donde se aprecia la gama del color naranja.

Figura 5

Paleta de colores naranjo

Nota: El gráfico representa la paleta de colores de la gama del color naranja, imágenes del cortometraje Cosecha Cósmica, Nov 2025.

Las imágenes de Cosecha Cósmica muestran un espacio lleno de curvas, tecnología avanzada y luces brillantes, donde el contraste entre el naranja cálido y el azul frío crea un ambiente vibrante y armónico. El efecto es de innovación y energía, pero también de calma espacial.

Esta paleta se puede aplicar a otros ambientes simulando el espacio, puede ser evocando un ambiente futurista, un bar temático o incluso en un restaurante transformando y dando la vibra espacial, se muestra el color en la figura 6 en el mesón de la cocina.

Figura 6

Mesón de la cocina de Zong

Nota: Ambientes cocina, tomado del corto animado Cosecha Cósmica, Nov 2025.

7.1.8. Azul

El uso de una paleta dominada por azul radiactivo y blanco en el cortometraje Cosecha Cósmica, no es un detalle menor: estos colores funcionan como un lenguaje visual que moldea la percepción del espectador.

Figura 7

Imagen del reparto del cortometraje

Nota: Imagen de los autores, tomada del corto animado Cosecha cósmica, Nov 2025.

7.1.9. Significados simbólicos

Azul: transmite energía, misterio y cierta sensación de peligro. Al ser un tono artificial y extremo, puede sugerir lo desconocido, lo alienígena o lo que está fuera de lo humano.

7.1.10. Paleta de colores

Se toma una paleta de colores azul, según vemos en la imagen.

Figura 8*Paleta de color azul*

Nota: Imagen sacada del internet, el gráfico representa la paleta de colores la gama del color azul.

El azul se usa en contrastes táctiles: superficies rugosas, añade reacciones dinámicas: ingredientes que burbujan, se expanden o cambian.

8. Líneas y formas

En un cortometraje, las líneas y formas no son solo elementos visuales: funcionan como un lenguaje propio que transmite emociones, ritmo y significado. Se toma imagen de líneas y trazos, según vemos en la imagen.

Figura 9

Diferentes estilos de líneas

Nota: La imagen representa las formas y líneas, <https://www.bing.com/aclick,2025>

Líneas horizontales: transmiten calma, estabilidad y reposo, Muy usadas en escenas contemplativas o paisajes.

Líneas verticales: sugieren fuerza, poder o tensión, Pueden reforzar la presencia de un personaje dominante.

Líneas diagonales: generan dinamismo, movimiento y desequilibrio, Ideales para escenas de acción o conflicto.

Líneas curvas: evocan suavidad, sensualidad o fluidez, muy presentes en narrativas románticas o poéticas.

Figura 10

Los gestos en la cara de Zong

Nota: Imagen protagonista principal el alíen zong, tomado del corto animado Cosecha cósmica, Nov 2025.

Formas geométricas: transmiten orden, racionalidad y estructura. Un encuadre con cuadrados o triángulos puede dar sensación de rigidez o control.

Formas orgánicas: sugieren naturalidad, vida y espontaneidad. Se usan para dar calidez o cercanía.

Formas abstractas: aportan simbolismo y subjetividad, útiles en cortos experimentales

Las líneas y formas guían la mirada del espectador, marcando qué es importante en la escena. Refuerzan el tono emocional: un encuadre lleno de diagonales puede hacer sentir caos, mientras que uno con horizontales transmite paz.

Funcionan como metáforas visuales: por ejemplo, un personaje atrapado entre líneas verticales puede simbolizar opresión.

9. Conclusiones

El color, la textura y la forma en que se desarrolla el cortometraje *Cosecha Cósmica* es limpia, tiene buena calidad tanto como audio y visual con todas sus formas y colores que atraen al público en general, la claridad y simpleza de la narrativa la vuelve más llamativa creando un lenguaje simple y un diseño impactante.

Los elementos sensoriales: El color, las formas, las texturas y el sonido son claves para generar satisfacción y conexión emocional. Su coherencia narrativa llama la atención por su sencillez de comunicar.

10. Bibliografía

- A., D. D. (2017). *Técnicas Visuales, la Sintaxis de la imagen*. Obtenido de <https://es.scribd.com/document/817171918/Dondis-D-A-2017-Te-cnicas-Visuales-En-Donis-A-Dondis-Sintaxis-de-la-imagen-pa-gs-122-144>
- Europea, U. (2025). *Identidad visual: cómo construir una marca que conecte con el público*. Obtenido de blog de internet: <https://creativecampus.universidadeuropea.com>
- Heller, E. (2004). *Psicología del color, Psicología del color: cómo actúan los colores*. Obtenido de Google Libros: https://books.google.com.co/books/about/Psicolog%C3%ADa_del_color.html
- Jose, H. J. (noviembre de 2025). Cosecha Cósmica. Medellín, Colombia.
- Nature, S. (2024). *Enciclopedia de Gráficos por Ordenador y Juegos*. Obtenido de Editores, Newton Lee: <https://link.springer.com/referencework>
- Pascual, M. (24 de 05 de 2025). *Interpretación del Color en la Teoría del Color*. Obtenido de <https://maria-pascual.es> › interpretacion-del-color-en-la-teoría del color 2025
- Ruiz, M. X. (2025). *La imagen visual de la identidad, entre resistencias y representaciones*. Obtenido de artículo de internet: [hegemónicashttps://www.scielo.org.ar/scielo.php](https://www.scielo.org.ar/scielo.php)
- University, C. (2021). *Artículo del lenguaje audiovisual, al lenguaje digital*. Obtenido de <https://www.cambridge.org/core/journals/latin-american-research-review/article>