

01

Cenas impactantes

Transcrição

[00:00] Agora a gente vai começar a estudar algumas cenas de ação. Eu fiz aqui essa página, bem simplificada mesmo, com três momentos, assim, mostrando essa cena de ação, que tem ali a mão fechada do personagem, depois a mão aberta mostrando algo estranho dentro da palma dele e depois ele usando esse recurso para um raio, algo assim.

[00:24] É uma coisa bem simplificada mesmo, mas é uma cena muito comum em quadrinhos de ação, principalmente quadrinhos de super-heróis, americanos. Tem também alguns quadrinhos de aventura e tal, europeus, que tem essa pegada. Mangá também, japonês, quadrinho oriental. Tem muito esses recursos de cenas de ação que a gente vai ver agora nessa aula.

[00:47] Vou começar mostrando para vocês alguns exemplos de como que a gente pode trabalhar esses recursos de ação principalmente pensando no cenário, porque muitas vezes a gente tem uma cena de ação, e nessa cena o desenhista não coloca tanta informação no cenário, porque senão vai ficar confuso demais. Então o cenário fica meio que vazio.

[01:05] Então cabe ao colorista dar vida ao que está atrás dos personagens, e é uma boa oportunidade para a gente aproveitar e utilizar cores específicas, texturas específicas para passar mensagem de ação que a gente quer.

[01:20] Eu peguei aqui, por exemplo, essa página aqui, não sei se é o quadrinho do Homem-Aranha ou do Wolverine, mas olha só que interessante, tem a cena de ação entre os dois, o fundo não tem desenho nenhum, o próprio colorista que colocou essa textura. Então a gente tem aqui uma cena com o fundo mais claro do que os personagens, então os personagens são mais escuros, o fundo está claro, e tem essas texturas, assim, de como se fosse tinta jogada, uma textura com um certo ruído. É uma coisa abstrata, mas tem um ruído ali.

[01:55] E é uma coisa meio confusa, então não tem como a gente ficar olhando para essa cena, para o cenário, aliás, no fundo, e ficar tentando entender se aquilo ali tem uma forma específica, uma mensagem. Não, é só uma textura, mesmo, de impacto.

[02:10] Aqui, nesses quadros de baixo, que já são menores, não dava para colocar tanta textura porque se não essa textura ia acabar chamando muito a atenção. O que o colorista fez foi colocar uma cor quente ali no fundo, uma cor quente que remete a explosão, ação, coisas do tipo, velocidade. E aí funcionou bem, passou a mensagem. Tem essas linhas de ação que a gente vê na cena. Ele preferiu manter as linhas sem mexer nada nelas e só deixou o fundo com essa cor mais quente mesmo.

[02:42] E olha só. A cor, ela vai ficando mais quente e mais clara à medida que se aproxima dos personagens. Aqui nesse último quadro, do lado esquerdo, começa mais escuro, e vai chegando aqui para a direita, para o lado do Wolverine, a cena onde fica tomando soco na cara. E aí vai ficando mais quente ali.

[02:57] Então o cenário, o fundo aqui, no desenho não tinha nada. Toda a ação que tem aqui conduzindo a narrativa foi na cor que foi colocada. Então isso é uma coisa interessante da gente pensar na hora de pintar cenas de ação.

[03:10] Aqui foi a mesma coisa. Olha só como o fundo tem essa texturinha. O que acontece aqui, diferente de página anterior, porque tem um movimento em si, na anterior eles estão preparando para o golpe, e nessa página já está rolando aqui um soco na cara. Então tem o movimento aqui do braço. O soco já aconteceu. O desenho, ele já passou ali do rosto, já aconteceu, então a cara meio torta ali do personagem da direita. Só que o colorista, no caso não tinha isso no desenho, colocou essa linha aqui esses riscos, essas manchas de velocidade, de movimento do soco, e isso é uma

coisa que não tinha no desenho e é um recurso que a gente pode utilizar na cor para colocar essas cenas de ação adicionais, esse movimento na cena.

[03:56] Olha só que interessante, o soco aqui, movimentando. Aqui, nesse quadro da esquerda, uma coisa interessante também, que aqui o próprio desenhista colocou algumas linhas de ação. Se a gente olhar mais de perto, tem ali essas linhas pretas, só que com a cor, o colorista veio e deu uma evidenciada nesse movimento, deixou a cor mais quente, mais clara do lado de dentro dessas linhas de ação, e colocou ali com uma transparência essas linhas aqui. Então funcionou ali para dar mais evidência nesse movimento.

[04:31] E aqui embaixo, onde está rolando o impacto da cabeça no chão aqui, ele deixou também mais claro, dentro dessa área aqui o desenho marcou ali de ser o impacto, algo acontecendo. Um recurso bem gráfico mesmo. Não dá para a gente falar que lá é o vento voando, é um recurso bem gráfico mesmo, de impacto, e com a cor a gente pode dar ainda mais destaque, ou criar, igual desse primeiro quadro aqui, que não tinha isso acontecendo.

[05:03] Aqui a gente tem também o Wolverine e o Homem-Aranha, só que eu acho que é outro desenhista, outro quadrinho, outra cena. Mas eu achei interessante também de mostrar como que está funcionando, olha só como esse primeiro quadro não teve impacto nenhum. Ele deu um soco, o Homem-Aranha meio que esquivou ali. A gente viu o cenário de boa, até o desenhista fez o cenário. Então, nada aconteceu.

[05:25] No segundo, que já tem impacto, já não tem desenho de cenário, então aqui a gente tem que ir na cor e criar esse impacto de fato. Ele deixou mais claro, mais quente ali próximo do impacto, e à medida que vai chegando nas bordas do quadro, um tom mais frio e mais escuro, que joga a tensão ali para dentro, para a área do impacto entre si.

[05:44] Olha só que interessante. Aqui tem um closet, deixou o fundo mais claro, um pouco mais neutro, mas não deixou escuro, não deixou o azul de reflexo de vidro e nem nada natural do cenário. Deixou mais claro para jogar a tensão no Wolverine mesmo ali limpando o sangue.

[05:59] Aqui, nessa cena de chute na cara, olha só como que o fundo está até meio vermelho, que é aquele recurso que eu mostrei antes, de deixar o fundo mais quente, que remete essa coisa de movimento.

[06:12] E aqui está tendo o chute. Além de ter essa cor mais quente no fundo, o colorista colocou aqui uns efeitos de desfoque. Eu vou mostrar aqui no Photoshop, é Desfoque Radial. Que a gente cria algumas manchas aqui e aí coloca esse efeito Desfoque Radial, que ele cria essas linhas todas saindo de um ponto. Então ele desfoca a imagem, mas com o risco saindo de um ponto, e ele colocou esse meio nesse ponto central bem aqui onde está acontecendo o chute na cara.

[06:43] Olha só a diferença desse quadro que está tendo ação, essas linhas de movimento, com esse outro que o personagem já está segurando. O fundo está muito mais neutro, mais parado.

[06:54] Se ele coloca nesse último quadro as linhas saindo também, tipo movimento de ação, ia ficar meio estranho, porque está rolando uma ação ali, está segurando o pescoço do Wolverine, mas não está mexendo, não tem nada do tipo igual tem nesse quadro anterior.

[07:07] Mas a gente tem que tomar cuidado, é legal colocar esses movimentos de ação, mas tem lugar que não funciona. Então, se colocasse nesse último quadro aqui ia ficar meio estranho. Ia atrapalhar a leitura.

[07:20] Aqui são algumas páginas que eu colori para o quadrinho da Mulher-Hulk Vermelha, da Marvel, que tem quinhentos mil personagens. E aí eu colori algumas páginas, e são páginas de ação, e eu utilizei os recursos bem simples aqui para dar essa questão do movimento.

[07:39] Aqui nesse último quadro eu coloquei esse tom vermelho ali, um vermelho bem neutro mesmo, que ela está tirando essa roupa que está por cima para mostrar o uniforme do que vai acontecer depois.

[07:54] Aqui também é um quadrinho do Smallville, da DC, que é tipo uma versão jovem do Superman, e tem uma cena que é com o Batman. E nesse último quadro o desenhista deixou vazio também, e como mostrava aqui esses morceguinhos que o Batman jogou passando perto do personagem, eu deixei o fundo vermelho também, porque ele está fazendo uma cara de espanto, é uma cena de ação.

[08:21] Então, essa questão dos movimentos, quando a gente vai trabalhar o cenário, o fundo, é muito importante da gente ficar atento se vale a pena ou não colocar uma cor mais quente, vale a pena ou não colocar uma coisa mais de movimento. Aqui não tem tanta ação, mas achei interessante esse cenário aqui, que tem muita coisa acontecendo no cenário. O colorista clareou tudo aqui no fundo, olha só, pintou por cima da linha mesmo, deu uma clareada, para dar destaque para os personagens.

[08:48] Então essas são as imagens aqui, que eu separei, pensando nessa coisa do fundo, do movimento. Nessa sequência de quadros que eu fiz para a gente estudar aqui na aula, eu nem coloquei nada no fundo para gente focar colocar nesses recursos gráficos mesmo, de pensar que cor eu escolho, coloco algum efeito ou não.

[09:06] Então esse aqui foi o primeiro exemplo que eu mostrei do fundo, agora eu vou mostrar algumas outras possibilidades.