

Para saber mais: Composição no Cinema

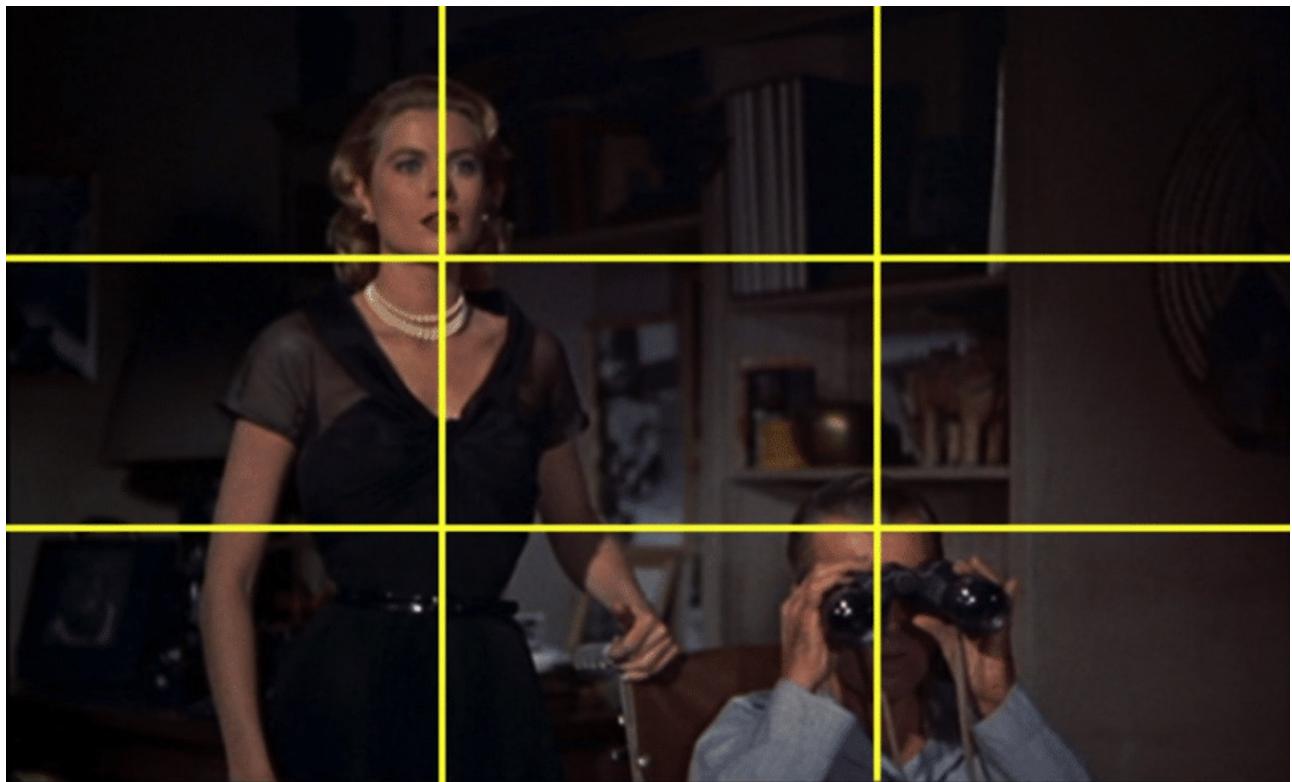
Há muitas formas de se filmar uma cena de cinema: as decisões do diretor dependem de qual experiência ele deseja passar. Compor e enquadrar os elementos visuais no espaço é vital para contar uma história e transmitir sentimentos e se comunicar. Conhecer as regras de composição e utilizá-las de forma apropriada podem ajudar você a engajar seu público do início ao fim de um vídeo.

Vamos dar uma olhada em como o filme "O Abutre" utiliza as regras básicas de composição para engajar o espectador com um personagem alheio, desconectado.

Regras de Composição Fotográfica

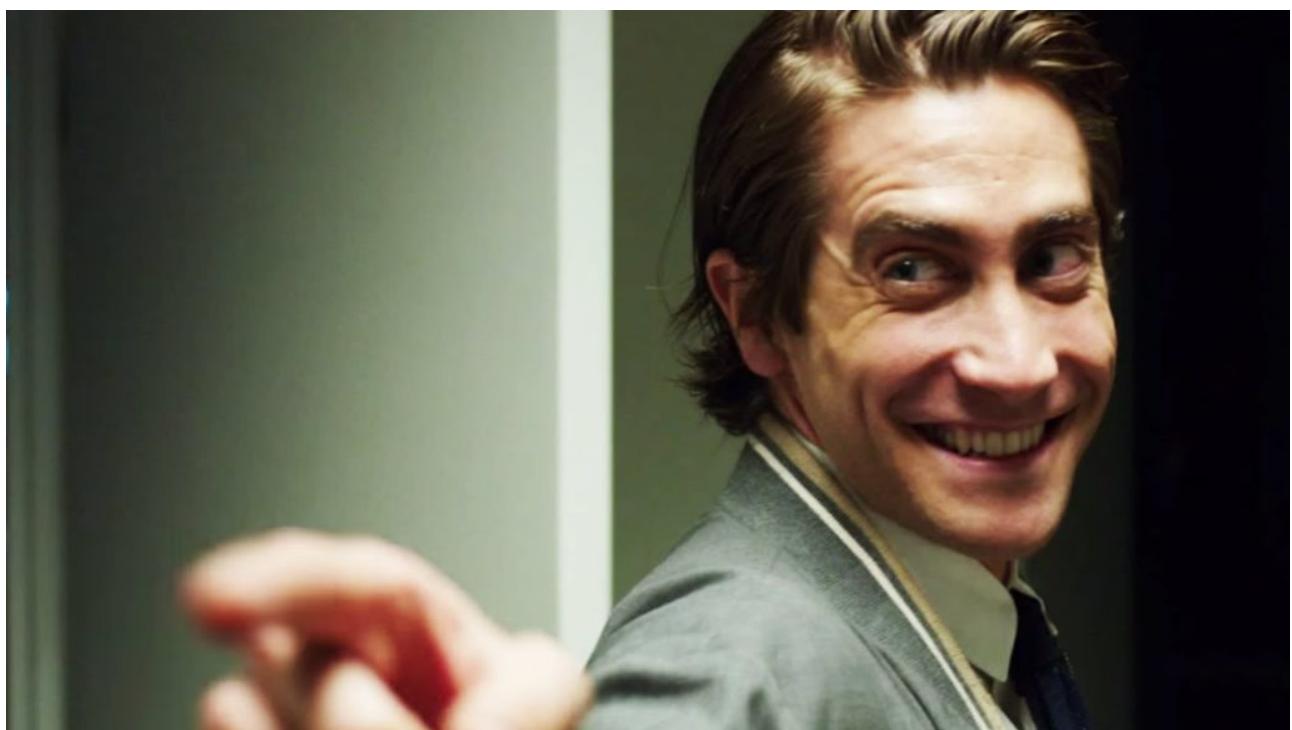
Compor, neste caso, é organizar os elementos de uma cena no espaço que a câmera fotografa, no intuito de passar alguma mensagem: um sentimento, uma ideia, uma experiência, etc.

O guia de composição mais clássico da fotografia é a regra dos terços, e nos ajuda a posicionar um personagem, por exemplo, de acordo com outros elementos em cena. É criado ao se dividir a imagem em duas linhas verticais e duas horizontais, equidistantes.

Example of Rule of Thirds in a *Rear Window* (1954).

No caso do filme "O Abutre", o personagem é constantemente posicionado em uma das duas linhas verticais, como forma de isolá-lo do resto dos elementos, criando uma composição assimétrica que sempre ressalta este tema de separação, refletindo a natureza isolada do personagem.

O filme constantemente elabora uma personalidade distante, misteriosa, duvidosa, seja posicionando o personagem sempre à margem dos demais elementos, brincando com a luz pra criar elipses visuais dentro das mesmas proporções, explorando inclusive ângulos de perfil do ator ou mostrando apenas uma face de seu rosto.

Utilizando Simetria

Eventualmente o diretor Dan Gilroy quebra essa regra, colocando o personagem no centro da imagem, criando uma composição simétrica sempre que ele assume um protagonismo mais marcado, quando passa ao centro das atenções, causando uma tensão que capta nossa atenção.

Esta centralização também nos causa uma maior imersão, um mergulho mais profundo na estrutura visual proposta e ressalta, de acordo com a tensão das linhas sugeridas pela imagem, um sentimento de poder. O personagem está mais potente, cheio de vontade.

Stanley Kubrick, um dos maiores diretores de todos os tempos, utilizou bastante esta composição simétrica, criando uma estrutura com um ponto de fuga único na cena.

Perspectiva de Stanley Kubrick

Altura do Observador

Outro elemento utilizado na composição das cenas do filme foi a altura do observador. Constantemente observamos o protagonista na mesma altura que nós, um enquadramento na altura dos olhos. Isso ajuda a imergir na cena e nos sentirmos testemunhas locais da cena. O filme utiliza isto para criarmos algum nível de empatia com o personagem, apesar de seu distanciamento e de sua natureza sombria.

Isso nos permite ter uma certa empatia com um anti-herói que, de outra forma, nos levaria somente à repulsão, desta forma nos conectamos com ele.

Foco

Para reforçar a falta de sensibilidade do protagonista e seu isolamento do mundo à sua volta, o diretor constantemente utiliza o foco e a definição da imagem somente nele, deixando todo o resto embaçado, sem detalhes, reforçando sua personalidade e suas características psicológicas.

Podemos ver, portanto, como a composição é utilizada para contar, no cinema, uma história e construir, junto ao público, um personagem. No design utilizaremos a composição da mesma forma em nossos projetos; às vezes com fotografia, às vezes com outros elementos típicos de nosso ofício, de acordo com as necessidades e possibilidades de cada projeto.