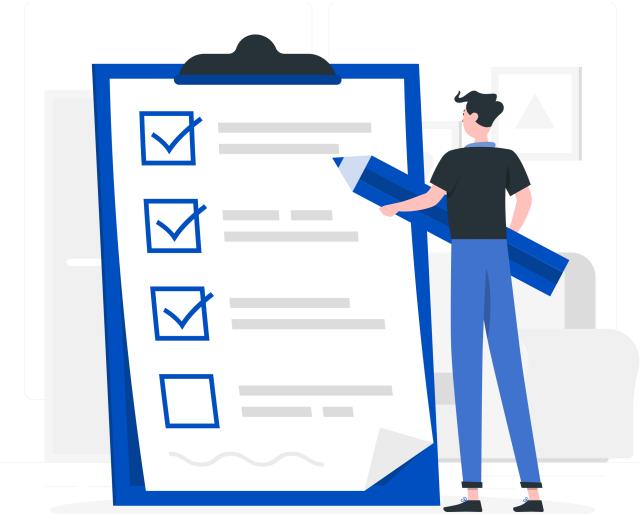

DIREÇÃO DE CINEMA, TV PUBLICIDADE E MÍDIAS DIGITAIS

EBC
escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

A Gramática do Cinema

Mise en scéne

O QUE ESTÁ INCLUSO NA CENA?

O VERDADEIRO TRABALHO DO DIRETOR

André Bazin, crítico de cinema

CINEMA DIVIDIDO EM DUAS ABORDAGENS

MISE EN SCÉNE

MONTAGEM

1. CINEMA DE MONTAGEM

- Criação de significado e sentido a partir de combinação e justaposição
- A montagem das sequências trazem a mensagem

Mise en scène

O QUE ESTÁ INCLUSO NA CENA?

O VERDADEIRO TRABALHO DO DIRETOR

2. CINEMA DE MISE EN SCÉNE

- A construção das cenas contam histórias e significados por si só
- Tudo aquilo que podemos ver e ouvir

Do francês...

“O lugar dos atores e cenários no palco do teatro, cinema ou produção televisiva”

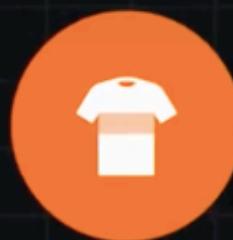

Props

Set Design

Costumes

Makeup

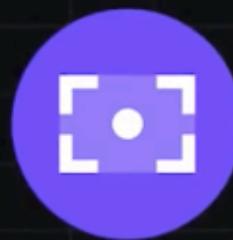
Color

Lighting

Blocking

Framing

Lenses

Sound

Frame Rate

Music

= 1 Shot

Mise en scéne

O QUE ESTÁ INCLUSO NA CENA?

DOIS TIPOS DE MISE EN SCÉNE

1. NATURALISTA

- O mundo do filme é o nosso
- Familiar
- Realista

2. TEATRAL

- O mundo do filme é exagerado
- Controladamente “anormal”
- Adequação dos elementos ao mundo criado

Conhecendo os shots

PRINCIPAIS SHOTS

ELEMENTOS BÁSICOS DO CINEMA

FILME

SEQUÊNCIAS

+

CENAS

+

TOMADAS
SHOTS

- Escolha dos shots definem o ritmo, tom e o sentido da cena

1. ESTABLISHING SHOT

- Usado em aberturas
- Estabelece local e o momento
- Mostra a grandeza de objetos
- Usado para transições de cena

Conhecendo os shots

PRINCIPAIS SHOTS

ELEMENTOS BÁSICOS DO CINEMA

2. MASTER SHOT

- Usado para apresentar personagens e encontros
- Estabelece a relação entre eles

+

3. WIDE SHOT

- Objetos colocados longe das câmeras
- Estabelece a relação entre personagens
- Usado para “personagens perdidos”
- Separa o “espaço” das pessoas

Conhecendo os shots

PRINCIPAIS SHOTS

ELEMENTOS BÁSICOS DO CINEMA

4. FULL SHOT

- Apresentação de personagens em corpo inteiro dentro da cena
- Clareza em atributos e objetos das personagens
- Apresenta atributos físicos de maneira clara

+

5. COWBOY SHOT (PLANO AMERICANO)

- Da perna a cabeça
- Denota confronto

Conhecendo os shots

PRINCIPAIS SHOTS

ELEMENTOS BÁSICOS DO CINEMA

6. MEDIUM SHOT

- Mais usado
- Denota neutralidade
- Tamanho natural para nosso olho
- Interação entre pessoas
- Muito usado em filmes de animação

+

7. MEDIUM CLOSE UP SHOT

- Do ombro a cabeça
- Apresenta detalhes da personagem para a história
- Mais intimidade

Conhecendo os shots

PRINCIPAIS SHOTS

ELEMENTOS BÁSICOS DO CINEMA

8. CLOSE UPS

- Perfeito para mostrar emoções
- Busca a altura dos olhos
- “Porta para a alma”

+

9. EXTREME CLOSE UP SHOT

- Isola uma determinada área do corpo
- Pode dirigir o olhar da cena
- Destaque para objetos (inserts)

Movimentos de Câmera

MOVIMENTOS BÁSICOS

O QUE TODOS DEVEM SABER?

1. PAN

- Movimento lateral da câmera
- Usado para mostrar espaços ou objetos que não cabem no frame
- Seguir personagens em movimento
- Fazer revelações

2. TILT

- Mudança de eixo vertical (cima a baixo)
- Explora a verticalidade do mundo
- Mostra dominância ou vulnerabilidade
- Revela informações, personagens, contexto ou escala

Movimentos de Câmera

MOVIMENTOS BÁSICOS

O QUE TODOS DEVEM SABER?

3. DOLLY IN

- Move a câmera em direção ao assunto
- Enfatiza o momento
- Apresenta algum objeto com dinâmica
- Direciona o olhar
- Mostra o processo de reflexão e pensamento

4. DOLLY OUT

- Puxa a câmera para trás
- Tira ênfase do assunto
- Desconexão com personagens
- Pode revelar o contexto e personagens de uma cena
- Muito usado em finais de filme

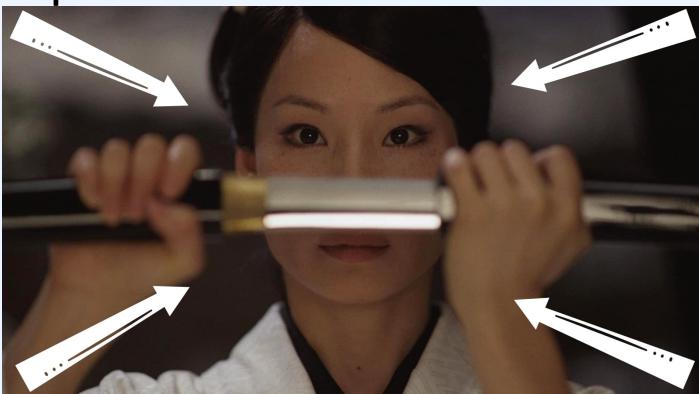
Movimentos de Câmera

MOVIMENTOS BÁSICOS

O QUE TODOS DEVEM SABER?

5. ZOOM

- Movimento criado na própria câmera
- Amplia ou reduz tamanho do objeto
- Afasta ou empurra público dos personagens
- Efeito mecânico
- Destaque para detalhes

6. TRUCKING SHOT

- Movimento que segue personagens em movimento
- Estabelece mundo e personagens
- Plano sequência

ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD (2019)

Paleta de Cores

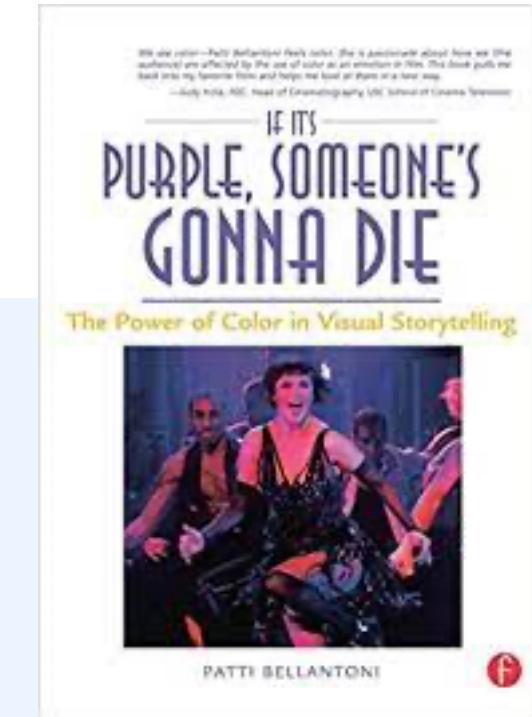
TRABALHANDO COM CORES OS 3 ELEMENTOS DAS CORES

HUE - COR EM SI

SATURAÇÃO - INTENSIDADE DA COR

BRILHO - QUÃO CLARO OU ESCURO A COR É

Paleta de Cores

TRABALHANDO COM CORES

O QUE DIZ CADA COR?

- NÃO É UMA REGRA!
- Produzem sentidos distintos dentro da narrativa
- Existem cargas de sentidos históricas que se ligam a algumas cores

1. VERMELHO

- Ativa libido/paixão
- Representação católica
- Revoluções populares
- Sinal de Atenção
- Morte/Sangue - Agressividade

Paleta de Cores

TRABALHANDO COM CORES

O QUE DIZ CADA COR?

2. AZUL

- Calma e tranquilidade
- Superioridade
- Solidão/Frio
- Tristeza

3. ROXO/VIOLETA

- Transformação (Morte mesmo que não física)
- Sensualidade
- Saudade, melancolia, angústia
- Quanto mais escuro, sentimento mais pesado
- Ilusão, misticismo ou fantasia

Paleta de Cores

TRABALHANDO COM CORES

O QUE DIZ CADA COR?

4. AMARELO

- Riqueza/Ouro
- Luz do sol (calor)
- Alerta
- Eternidade
- Também pode sinalizar desespero

5. VERDE

- Esperança
- Longevidade
- Força e imortalidade
- Dinheiro, poder e ganância
- Veneno

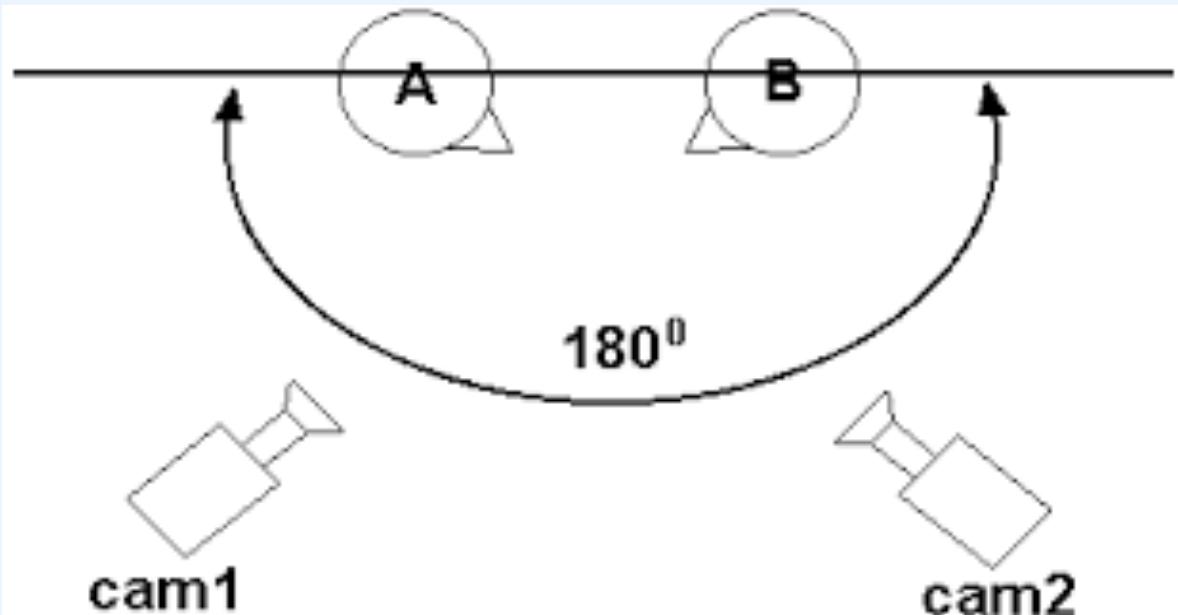

Composição do Frame

CONSTRUINDO QUADROS

COMO DIRIGIR O OLHAR DO ESPECTADOR?

A REGRA DOS 180°

1. SINGLE SHOT

- Um personagem apenas no plano
- Motivo da cena é o próprio personagem
- Se for um shot “limpo”, mostra solidão e isolamento
- Se for “sujo”, apresenta pedaço de mais alguém

Composição do Frame

CONSTRUINDO QUADROS

COMO DIRIGIR O OLHAR DO ESPECTADOR?

2. TWO SHOT

- Dois personagens no quadro
- Os 2 rostos devem ser visíveis
- Indica o tipo de relacionamento entre personagens

3. SHOT COLETIVO

- 3 ou mais em cena: ilimitado!
- Inclusive uma multidão
- Cria relação entre personagens na cena

Composição do Frame

CONSTRUINDO QUADROS

COMO DIRIGIR O OLHAR DO ESPECTADOR?

4. OVER THE SHOULDER

- Híbrido de single e two shot
- Equilibra perspectivas da cena
- Inclui público na cena
- Muito usado em novelas

5. PONTO DE VISTA (POV)

- Facilita a visão do espectador na cena
- Público “é o personagem”
- Perspectiva infinita

