

16 de setembro

as cores e a luz no cinema

PRÉ-CINEMA E CINEMA

Cor e luz são elementos pré-cinema;

NO CINEMA, a cor e a luz servem a dois propósitos:

- 1. contribuir para a impressão de realidade**
- 2. construir sentido**

Para se compreender a luz e a cor enquanto CONSTRUÇÃO DE SENTIDO em um filme é preciso, antes de mais nada, compreender contextos históricos e sociais e a cultura dentro dos quais o filme é realizado.

NO PRINCÍPIO ERA A LUZ

A luz tem **papel técnico** tanto no cinema quanto na fotografia. Sem a luz não há imagem. Mas no cinema, assim como na fotografia e, antes disso, como nas artes plásticas, a luz desempenha um papel de **construção de atmosferas, de modulação de climas emocionais, e como delimitadoras** (onde o mostrado e o não mostrado constróem sentido).

Um exemplo concreto e absolutamente significador que acompanha o uso da luz desde a pintura é a técnica do **CHIAROSCURO**.

o chiaroscuro

Criado por Leonardo da Vinci no século XV, o efeito tem justamente a finalidade de **sugerir volume** na imagem por meio dos **contrastes entre luz e sombra** – por isso o efeito também é chamado de **perspectiva tonal**.

A técnica é mais desenvolvida no século XVI, com a função de construir **dramaticidade narrativa**, principalmente. A obra de Caravaggio é uma das que melhor representam o *chiaroscuro*.

David e Golias, de Caravaggio
(século XVI)

cinema noir e cinema novo

Dois exemplos do uso do chiaroscuro no cinema são o **filme Noir** (do francês “negro”) e o **Cinema Novo** brasileiro.

No Cinema Noir, o jogo de sombras e o uso de composições basicamente escuras construíam a narrativa de suspense, mistério e enigma.

No Cinema Novo, a iluminação saturada, com composições visuais onde a luz predominante chegava aos limites do desconforto, serviam ao estatuto de um movimento cinematográfico construído sobre ideais revoltosos. O objetivo dos filmes desse cinema era machucar, com o sol castigante do sertão, os olhos daqueles que viam a pobreza e a miséria do povo de um lugar distante.

estética Noir: influência dos
quadrinhos dos anos 40?

(**Sin City**, Frank Miller e Robert
Rodriguez, 2005)

Sin City: estética de quadrinhos, iluminação do Noir, temas comuns a ambos, como intrigas, paixões, violência, crime e mistérios

Deus e o Diabo na Terra do Sol
(Glauber Rocha, 1964)

A COR

As cores são signos que podem provocar **ASSOCIAÇÕES MATERIAIS** e **AFETIVAS**, além de **ESTÍMULOS SENSORIAIS**. As associações materiais tendem a ser universais e precisam da memória. As afetivas são culturais e mesmo históricas, e dependem da percepção e da construção psíquica dos sujeitos, embora possam ser, também, dependentes da memória.

Kandinsky atribuía à cor a capacidade de “provocar a alma”.

As cores também **recuperam, alteram e recriam realidades**. Luciano Guimarães diz, sobre isso, que essa capacidade sinestésica nos provoca recordações de sensações quando em contato com cores relacionadas à lembrança específica.

funções da cor

a cor, nas artes visuais, tem funções que variam e que podem ser acumuladas:

1. destacar (elementos, personagens, paisagens, momentos;

2. recriar;

3. associar à imagem algum sentido;

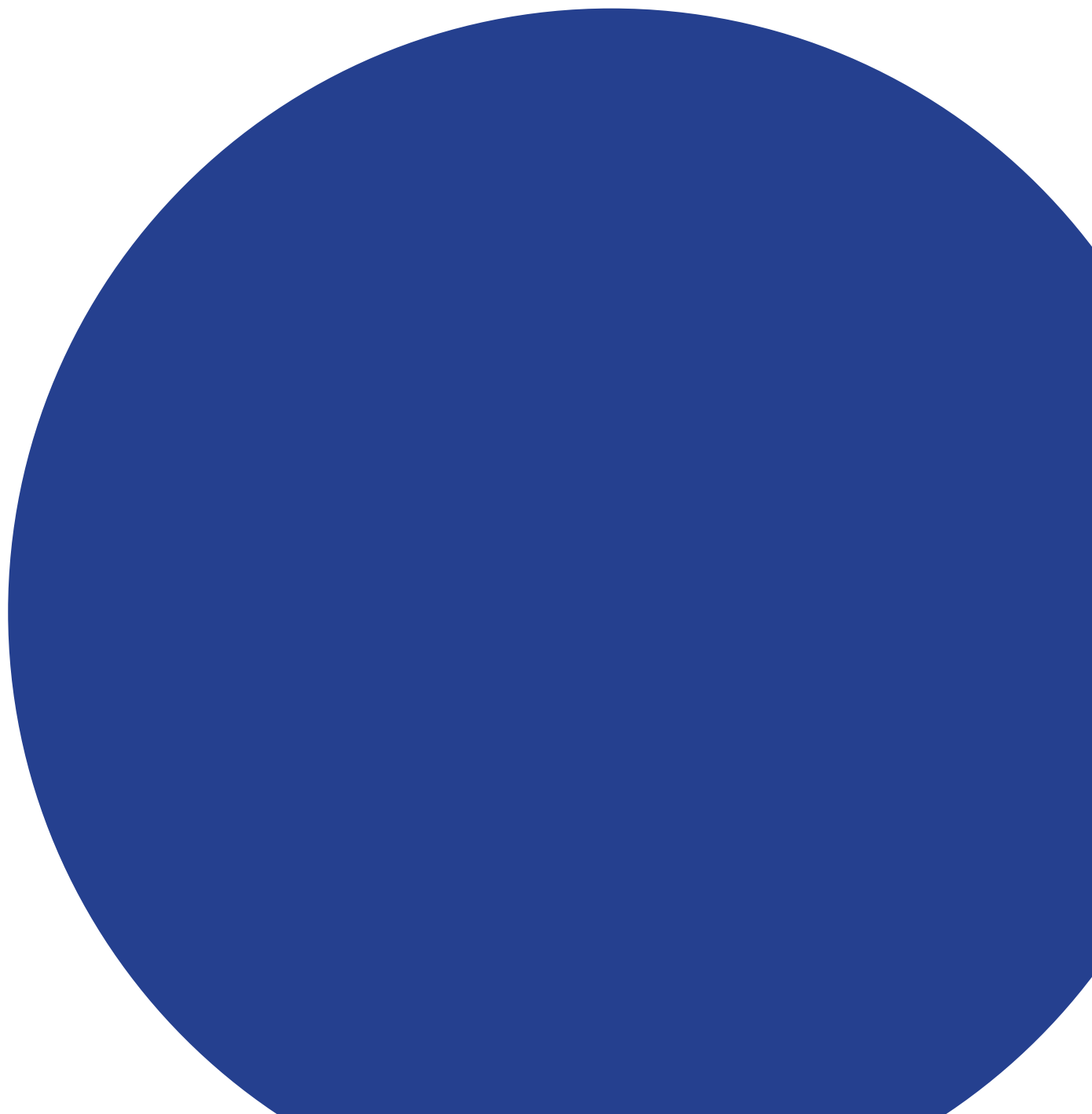
3. diferenciar;

4. provocar sensações sensoriais e psicológicas;

5. construir uma composição estética

6. dar às imagens bidimensionais o volume

o lado negro da força

recuperar

alterar

recriar

