

COLÉGIO JOÃO PAULO I – UNIDADE SUL
INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA 2022

TURMA: 9ºB

RELAÇÕES ENTRE CINEMA E PINTURA

Aluna: Bruna Madeira Médici

Orientador: Rafael Franciscone Médici

Porto Alegre/RS

2022

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO

3

Justificativa	5
Objetivos Gerais	5
2. METODOLOGIA	6
3. RESULTADOS	7
3.1. Filmes escolhidos	7
3.2. Respostas às entrevistas	8
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS	14
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	15
ANEXOS	17

1. INTRODUÇÃO

Desde o final do século XIX, em 1895, na França, quando os irmãos Louis e Auguste Lumière inventaram o cinema (ARAUJO, 2022), essa arte vem fascinando seu público fiel (BEZERRA, 2022). O aparelho criado por eles, que eram filhos de um fotógrafo e proprietário de uma indústria de filmes e papéis fotográficos, é o ancestral da filmadora (THEBAS, 2022).

O cinema, desde sempre, mostra profunda relação com outras artes, assim como com outras manifestações da cultura humana. (NORA, 2022) Ao entrar em contato com as diversas linguagens artísticas, como “a música, a poesia, o teatro, o cinema, a dança e as artes plásticas” as pessoas podem experimentar emoções, como o medo, a alegria, o ódio, a piedade (SANTOS, 2011).

Ao longo desta pesquisa serão analisadas a estética, as cores e as produções de filmes. Também haverá pesquisas sobre as relações entre a arte (pinturas) e as imagens dos filmes, relacionando os nomes dos diretores e seus trabalhos.

Muitas vezes a escolha das cores nos filmes, bem como de determinadas obras de arte, pode significar mensagens, sensações e estados de espírito que o diretor pretende comunicar, e a maioria das pessoas pode não perceber, mas isso acaba fazendo muita diferença para o clima e para o drama do filme.

Conforme o publicitário Evandro Caixeta (2020), “todas as cores têm seus dois lados da moeda: nem sempre uma cor transmite só sensações positivas ou só negativas.” Ou seja, a escolha das cores vai depender do contexto autoral que se quer proporcionar.

Cores mais quentes apresentam a tendência de proporcionar sentimentos mais agitados. Assim, são excelentes para ressaltar “emoções intensas como paixão, alegria, sensualidade, violência, loucura e até vingança.” (CAIXETA e outros, 2020).

Cores mais frias, ao contrário, apontam “sentimentos mais introspectivos, como tristeza, solidão, depressão, calma e passividade”. (CAIXETA e outros, 2020).

Segundo Abreu e Trindade, “as cores abrem um leque de possibilidades para o diretor, sendo capazes de criar diferentes significados quando combinadas entre si ou com outros recursos cinematográficos”. (ABREU e TRINDADE, 2016). As autoras ainda afirmam que o papel da escolha é, por vezes, “silencioso” ou “invisível”, mas acaba se tornando fundamental para “criar atmosferas, estimular sensações e impressões nos espectadores” (ABREU e TRINDADE, 2016).

Além da composição de esquema de cores, a combinação de pintura e cinema “tornou-se cada vez mais poderosa, para não dizer inspiradora” (NUNES, 2021).

Cada detalhe, posicionamento, cor, movimento da imagem, assim como a utilização de alguma obra de arte, pode mostrar um sentimento, um aviso etc. Alguns exemplos da pesquisa foram retirados de cenas dos filmes de Christopher Nolan, Quentin Tarantino e Martin Scorsese, entre outros. (XAVIER, 2020)

Na presente pesquisa, então, é feita a análise de seus filmes e da relação deles com a arte e com as cores. São realizadas, também, entrevistas com estudantes da Universidade York, no Canadá, e também pessoas aficionadas ao cinema e à arte em geral. Esse estudo busca gerar curiosidade sobre o mundo do cinema, através dos filmes estudados, bem como despertar no público o interesse em apreciar com mais atenção os pequenos detalhes das imagens.

Afinal, “Você já percebeu que seus filmes favoritos são cheios de referências artísticas?” (ALLEAUME, 2021)

Justificativa

A justificativa da escolha do tema é a admiração que algumas pessoas têm por esse assunto e o desejo de despertar o conhecimento sobre o universo cinematográfico daqueles que eventualmente assistem aos filmes sem se dar conta desses significativos detalhes. Muitas pessoas assistem a filmes sem prestar

atenção e perceber o quão bonitos e esteticamente artísticos os *frames* e as cenas podem ser.

A pesquisa também vai comparar algumas cenas de filmes esteticamente belos com peças de arte famosas, buscando mostrar exemplos de combinações de cores em *frames* dramáticos, assim como a relação das cores em cenas que demonstram diferentes emoções. (XAVIER, 2020) Enfim, o trabalho procura apresentar às pessoas um outro lado do cinema, e, a partir dessa pesquisa, elas poderão apreciar os filmes com um olhar diferente.

Objetivos

O objetivo da pesquisa é mostrar outros lados e visões dos filmes. Além disso, mostrar um outro jeito de apreciar as imagens feitas neles. O estudo quer gerar questionamentos que iniciem algum tipo de debate, que faça com que os espectadores tenham vontade de formar opiniões concretas sobre os filmes a partir desse novo olhar mais atento à utilização do esquema de cores e das obras de arte na composição estética de um filme.

2. METODOLOGIA

O intuito da pesquisa realizada surgiu de uma necessidade de coletar dados e impressões do público cinéfilo sobre a utilização de esquema de cores e obras de arte no cinema.

A metodologia escolhida foi a combinação entre pesquisas em documentos (artigos científicos, blogs e sites de internet) sobre a temática do trabalho e, também, pesquisa realizada com um grupo selecionado de cinéfilos, contendo três perguntas sobre a matéria.

As perguntas deste questionário foram escolhidas cautelosamente para desencadear reações e modos de pensamento específicos no grupo determinado com o objetivo de obter respostas coesas e relevantes para esse estudo. Esses questionamentos (em síntese, sobre como o uso das cores afeta a visão dos espectadores sobre o filme) foram elaborados de modo que as respostas pudessem ser dadas por extenso, e não por múltipla escolha, para que os participantes tivessem mais liberdade e complexidade em suas respostas. Além disso, há esperança de que as respostas coletadas fossem além dos parâmetros iniciais do projeto, possibilitando novas ideias e novos caminhos a partir do objetivo inicial do trabalho.

As pesquisas foram realizadas com base em sites acadêmicos, em algumas informações de estudantes de design gráfico e de cinema na Universidade York (Faculdade em Toronto, Canadá) e em resenhas críticas sobre filmes.

3. RESULTADOS

Na primeira parte deste capítulo, mostraremos os resultados de pesquisas realizadas sobre a presença e a influência de obras de arte em cenas de filmes no cinema, destacando o nome do filme, seu diretor, a cena e a obra de arte a que faz referência.

No segundo momento, vamos trazer resultados de entrevistas com fãs de cinema, que responderam a essas três questões:

a) as cores (mais quentes ou mais frias) utilizadas nos filmes causam em você algum impacto especial?

b) você acha que a utilização de alguma obra de arte como referência em um filme pode tornar a cena mais inesquecível?

c) você se lembra de algum filme que tenha utilizado um esquema de cores diferente ou alguma obra de arte e que tenha lhe marcado?

3.1. Filmes escolhidos

Sobre os filmes que trazem a utilização de obras de arte como referência para alguma cena em especial, destacamos os seguintes:

a) Django Livre (diretor: Quentin Tarantino). Trata-se de um filme em que Jamie Foxx interpreta um ex-escravo que deseja resgatar sua esposa que está prisioneira de um fazendeiro. Suas roupas foram inspiradas na obra de Thomas Gainsborough: O Menino Azul.

b) Ilha do Medo (diretor: Martin Scorsese). Trata-se de um filme de suspense no qual Leonardo DiCaprio e Mark Ruffalo investigam a fuga de uma paciente em

um hospital psiquiátrico. Uma das cenas entre DiCaprio e sua esposa foi inspirada na pintura de Gustav Klimt: The Kiss.

c) Batman: O Cavaleiro das Trevas (diretor: Christopher Nolan). Trata-se de um filme sobre o famoso super-herói Batman e seu inimigo Coringa. O figurino de Heath Ledger, suas roupas e maquiagem, além de serem características do Coringa, foram inspiradas na obra de Francis Bacon: Head VI.

3.2. Respostas às entrevistas:

RESPOSTA 1:

a) As cores (mais quentes ou mais frias) utilizadas nos filmes causam em você algum impacto especial? Sim.

b) Você acha que a utilização de alguma obra de arte como referência em um filme pode tornar a cena mais inesquecível? Sim.

c) Você lembra de algum filme que tenha utilizado um esquema de cores diferente ou alguma obra de arte e que tenha lhe marcado? Todos os filmes de Almodóvar, que utilizam todas as cores possíveis.

RESPOSTA 2:

a) As cores (mais quentes ou mais frias) utilizadas nos filmes causam em você algum impacto especial? Acredito que sim.

b) Você acha que a utilização de alguma obra de arte como referência em um filme pode tornar a cena mais inesquecível? Acredito que sim.

c) Você lembra de algum filme que tenha utilizado um esquema de cores diferente ou alguma obra de arte e que tenha lhe marcado? Esquema de cores: "Fale com ela". Obra de arte: "Com amor, Van Gogh".

RESPOSTA 3:

a) As cores (mais quentes ou mais frias) utilizadas nos filmes causam em você algum impacto especial? Sim, cores mais quentes me dão uma sensação de paixão e conforto, enquanto cores mais frias me deixam mais inquieto e melancólico.

b) Você acha que a utilização de alguma obra de arte como referência em um filme pode tornar a cena mais inesquecível? Com certeza, não só por composição e paleta de cores, mas também como uma homenagem ao estilo e sentimento original da peça.

c) Você lembra de algum filme que tenha utilizado um esquema de cores diferente ou alguma obra de arte e que tenha lhe marcado? Sim, em Ilha do Medo foi utilizado um enquadramento e cores correspondente a obra de arte “O Beijo” de Klimt, durante uma das sequências de sonho.

RESPOSTA 4:

a) As cores (mais quentes ou mais frias) utilizadas nos filmes causam em você algum impacto especial? Não.

b) Você acha que a utilização de alguma obra de arte como referência em um filme pode tornar a cena mais inesquecível? Sim.

c) Você lembra de algum filme que tenha utilizado um esquema de cores diferente ou alguma obra de arte e que tenha lhe marcado? Blade Runner.

RESPOSTA 5:

a) As cores (mais quentes ou mais frias) utilizadas nos filmes causam em você algum impacto especial? Com certeza. Acho que a primeira vez que eu senti

esse impacto das cores foi assistindo o primeiro filme da saga crepúsculo que tem um filtro bem azulado e dá uma sensação mais fria e sombria pra cidade de forks.

b) Você acha que a utilização de alguma obra de arte como referência em um filme pode tornar a cena mais inesquecível? Sim, é sempre interessante identificarmos referências de outros trabalhos artísticos em filmes. Isso adiciona mais uma camada de profundidade à obra.

c) Você lembra de algum filme que tenha utilizado um esquema de cores diferente ou alguma obra de arte e que tenha lhe marcado? Um dos meus filmes favoritos ocupa esse posto justamente pela utilização de cores para expor a evolução da protagonista e o seu contraste com outros personagens. O filme é “A Forma da Água” e usa o contraste entre tons esverdeados para o cenário e personagens secundários e avermelhados para a protagonista. É interessante essa escolha de cores por serem opostas no círculo cromático e representarem mais ainda o desajuste da protagonista em relação ao seu meio.

RESPOSTA 6:

a) As cores (mais quentes ou mais frias) utilizadas nos filmes causam em você algum impacto especial? Sim.

b) Você acha que a utilização de alguma obra de arte como referência em um filme pode tornar a cena mais inesquecível? Sim.

c) Você lembra de algum filme que tenha utilizado um esquema de cores diferente ou alguma obra de arte e que tenha lhe marcado? Sim. Os Amantes do Círculo Polar tem cores frias, que me passam a impressão de um filme mais sério. Já Atonement tem tons amarelos, o que passa a vibe de um filme mais tenso e “caloroso”. “Lala Land” muda os tons de cores durante as estações do ano, que são de acordo, tendo cores mais quentes nas estações como primavera e verão e sendo um filme mais feliz durante essas estações, e cores mais frias quando é inverno e outono e sendo mais tenso e triste nesses momentos.

RESPOSTA 7:

a) As cores (mais quentes ou mais frias) utilizadas nos filmes causam em você algum impacto especial? Sim, me sinto mais impactado com as cores mais quentes e vibrantes, como nos filmes de Almodóvar.

b) Você acha que a utilização de alguma obra de arte como referência em um filme pode tornar a cena mais inesquecível? Sim, pode se tornar uma referência para fazer um filme inesquecível.

c) Você lembra de algum filme que tenha utilizado um esquema de cores diferente ou alguma obra de arte e que tenha lhe marcado? Sim, um filme com cores mais quentes, como Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, de Almodóvar, é um filme com cores mais sombrias, como Asas do Desejo, de Wim Wenders.

RESPOSTA 8:

a) As cores (mais quentes ou mais frias) utilizadas nos filmes causam em você algum impacto especial? Acho que sim.

b) Você acha que a utilização de alguma obra de arte como referência em um filme pode tornar a cena mais inesquecível? Pode.

c) Você lembra de algum filme que tenha utilizado um esquema de cores diferente ou alguma obra de arte e que tenha lhe marcado? Filme com cores diferentes que me marcou "A forma da água". Filme com obra de arte - "Frida".

RESPOSTA 9:

a) As cores (mais quentes ou mais frias) utilizadas nos filmes causam em você algum impacto especial? Sim, eu acho que as cores mais quentes são usadas mais para momentos contentes e os frios para momentos mais sérios e tristes.

b) Você acha que a utilização de alguma obra de arte como referência em um filme pode tornar a cena mais inesquecível? Acho que sim, acho que usar arte para

mostrar certas coisas ou ajudar a explicar certas coisas num filme pode ajudar a fazer coisas inesquecíveis.

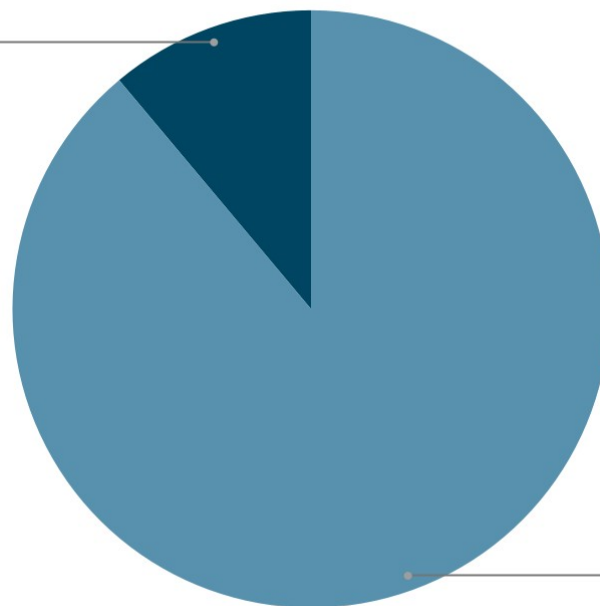
c) Você lembra de algum filme que tenha utilizado um esquema de cores diferente ou alguma obra de arte e que tenha lhe marcado? No filme *Across the Universe* eles usam cores diferentes para imitar emoções e sensações diferentes.

As cores (mais quentes ou mais frias) utilizadas nos filmes causam em você algum impacto especial?

Points scored

não

11,1%

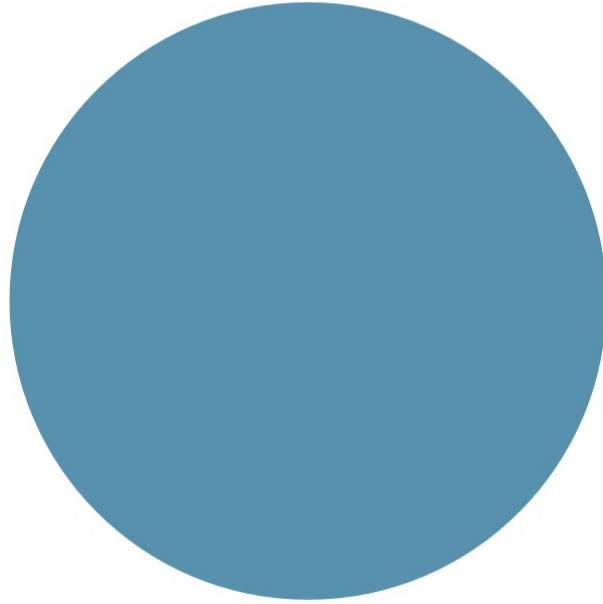

sim

88,9%

Você acha que a utilização de alguma obra de arte como referência em um filme pode tornar a cena mais inesquecível?

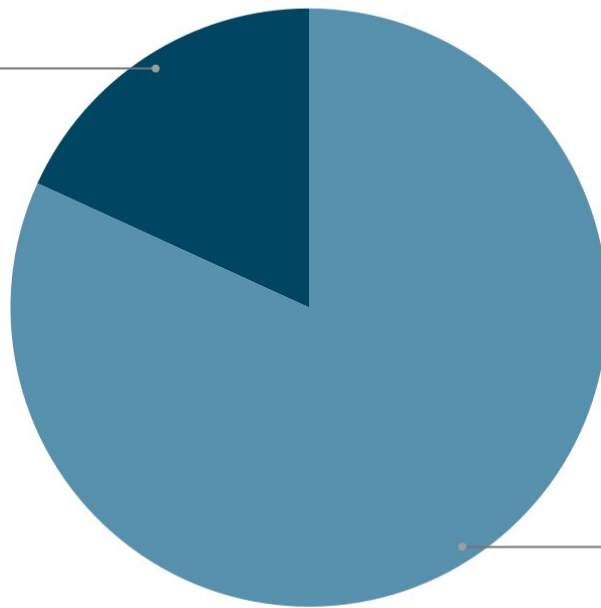
Points scored

Você lembra de algum filme que tenha utilizado um esquema de cores diferente ou alguma obra de arte e que tenha lhe marcado?

Points scored

não lembraram
18,2%

lembraram
81,8%

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto de pesquisa sobre o tema escolhido teve o objetivo de auxiliar as pessoas a prestarem atenção na composição de cores das cenas de seis filmes favoritos e entender o porquê delas serem como são.

Como demonstrado no desenvolvimento desse trabalho, tanto pela referência aos documentos pesquisados quanto pela amostragem das respostas ao questionário utilizado, a influência da estética (seja na forma da escolha de paleta de cores, seja na forma de utilização de elementos de obras de arte consagradas, como nos exemplos escolhidos) pode ser decisiva para apresentar um determinado clima que o autor do filme deseja transmitir a sua plateia, mais “quente” ou mais “frio, mais sombrio ou mais solar, mais agressivo ou mais tranquilo, enfim, para que o resultado dessa comunicação possa tornar o filme “*um corpo verdadeiramente vivo*” (MAGRE, 2019).

Espera-se que, com esse estudo, o público cinéfilo seja capaz de não apenas pesquisar sobre os filmes listados e apreciar suas relações com os esquemas de cores e com a arte da pintura, como passar a desenvolver esse sentido de atenção em cada filme a que for assistido daqui em diante.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABREU, Tami C.; TRINDADE, Ana Lúcia. O Uso da Cor no Cinema de Animação de Tim Burton. 2016 Disponível em: <<https://doi.org/10.11606/issn.1982-1689.anagrama.2016.108967>>. Acesso em: 01/10/2022.

ALLEAUME, Bastien. Quando O Cinema Homenageia As Obras-Primas Da História Da Arte. 2021. Disponível em: <<https://www.artmajeur.com/pt/magazine/29-pop-culture/quando-o-cinema-homenageia-as-obras-primas-da-historia-da-arte/330308>>. Acesso em: 01/10/2022.

ARAUJO, Lindomar. História do Cinema. 2022 Disponível em: <<https://www.infoescola.com/cinema/historia-do-cinema/amp/>>. Acesso em: 01/07/2022.

CAIXETA, Evandro e outros. A Teoria das Cores no Cinema. 2020. Disponível em: <<https://www.qu4rtostudio.com.br/post/a-teoria-das-cores-no-cinema>>. Acesso em: 01/10/2022.

MAGRE, Matheus. A estética no cinema. 2019. Disponível em: <<https://www.pontosolidario.org/post/a-est%C3%A9tica-no-cinema>>. Acesso em: 01/07/2022.

NORA, Nicole. Dança, Pintura e cinema. 2022. Disponível em: <<https://abcine.org.br/site/danca-pintura-e-cinema-representacoes-do-movimento-nas-artes/>>. Acesso em: 01/07/2022.

NUNES, Sabrina. 42 Obras de Arte que inspiraram planos do cinema. 2021. Disponível em: <<https://clickmuseus.com.br/42-obras-de-arte-que-inspiraram-planos-do-cinema/>>. Acesso em: 01/10/2022.

SANTOS, Dilma. Cinema e Estética: A Catarse Em Diferentes Contextos. 2011. Disponível em: <http://revistapandorabrasil.com/revista_pandora/filosofia_34/dilma.pdf>. Acesso em: 01/10/2022.

THEBAS, Isabella. A Origem do Cinema. 2022. Disponível em: <<https://institutodecinema.com.br/mais/conteudo/a-origem-do-cinema>>. Acesso em: 01/07/2022.

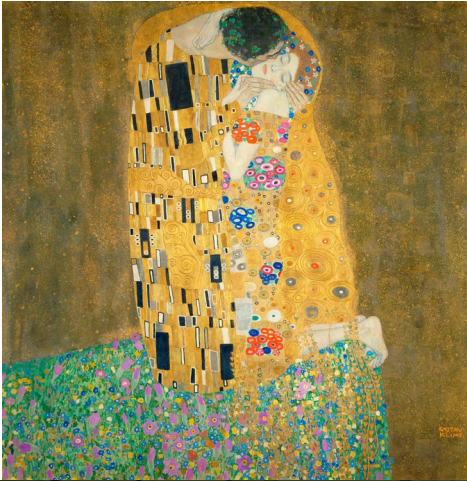
XAVIER, Priscylla. Narrar com a Cor: Uma Análise Da Fotografia Do Filme Coringa. 2020. Disponível em: <<http://repositorio.jesuita.org.br/bitstream/handle/UNISINOS/11287/Priscylla%20de%20Almeida%20Xavier.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>. Acesso em: 01/10/2022.

ANEXOS

Django Livre, de Quentin Tarantino: um filme em que Jamie Foxx interpreta um ex-escravo que deseja resgatar sua esposa de um fazendeiro. Suas roupas foram inspiradas na obra de Thomas Gainsborough: O Menino Azul.

Ilha do Medo, de Martin Scorsese: um filme de suspense no qual Leonardo DiCaprio e Mark Ruffalo investigam a fuga de uma paciente de um hospital psiquiátrico. Esta cena foi inspirada na pintura de Gustav Klimt: The Kiss.

Batman: O Cavaleiro das Trevas, de Christopher Nolan: um filme sobre o famoso super-herói Batman e seu inimigo Coringa. Nesta cena de Heath Ledger, suas roupas e maquiagem além de serem características do Coringa, foram inspiradas na obra de Francis Bacon: Head VI.

