

Conceitos Básicos de Fotografia Digital

RafaelJeffman
FOTOGRAFIA

Abril de 2018

Composição

- "Compor, é o ato de dar forma ao unir ou combinar diferentes elementos, partes ou ingredientes." (David Präkel)
- Compor é o ato de organizar os elementos de uma obra, decidindo como as partes interagem, o que é mostrado, o que é oculto.

Por que Compor?

- Vemos uma cena com nosso cérebro, não com nossos olho.
- Dessa forma, enxergamos a cena de forma diferente da câmera.
- Quando vemos uma cena, além da imagem, sentimos a cena, usamos a emoção.
- Quando uma câmera "vê" uma cena, não tem emoção, apenas a imagem.
- O mais difícil na composição é compor como a vemos, e não como pensamos emvê-la.

Visualizando a Imagem

- Qual a finalidade de uma imagem fotográfica?
- Qual a mensagem quero passar com essa fotografia?
- O que mostrar numa imagem? O que esconder?
- A composição de uma imagem constitui na organização de linhas, formas, cores, texturas, e padrões.

O Fotograma

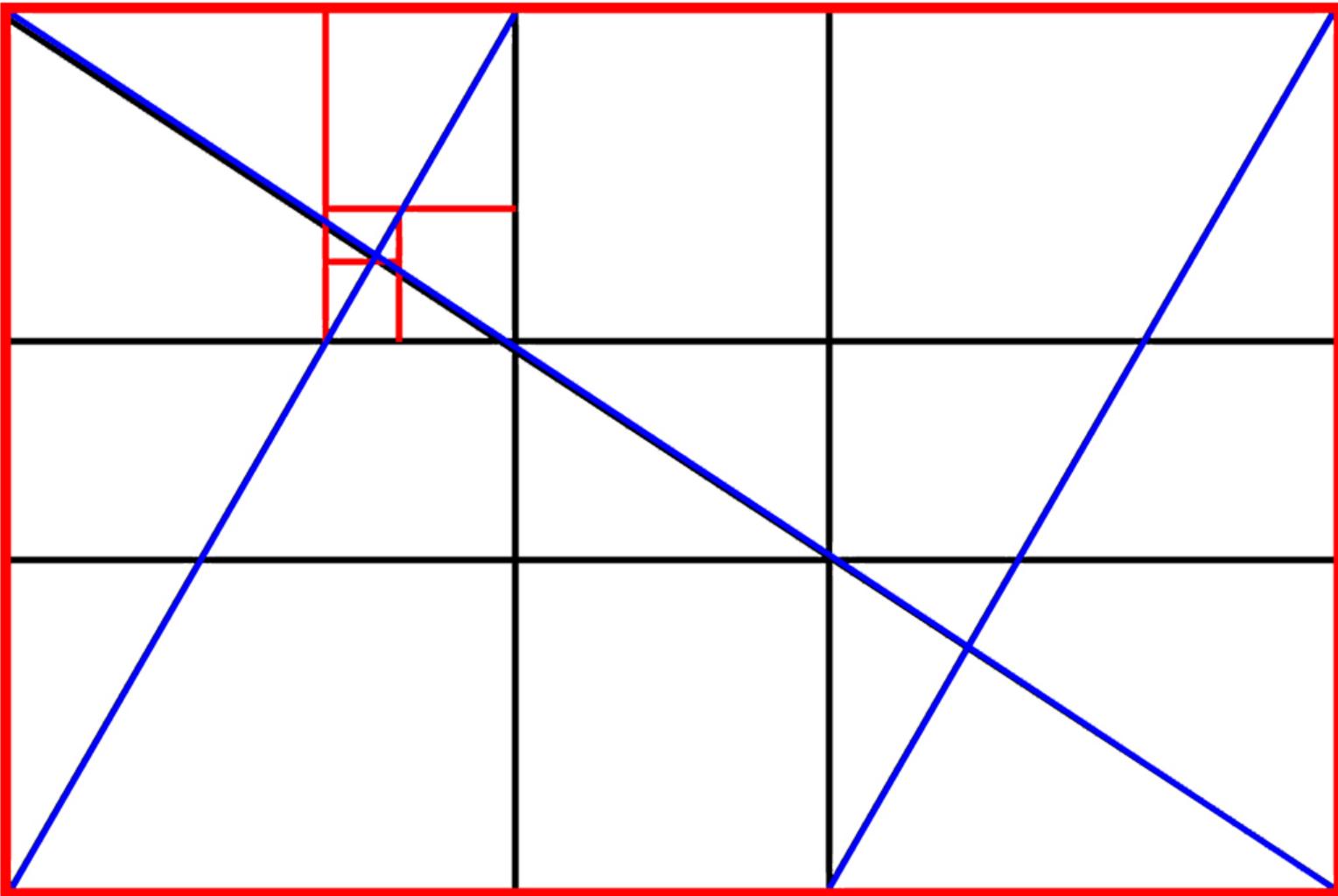
- Enxergamos o mundo sem limites.
- Na fotografia, o fotograma é o limite do que a câmera consegue ver.
- O quadro do fotograma, limita o *quadro* que podemos registrar do mundo.
- Existem suportes fotográficos de diversos aspectos, sendo os mais comuns o 3x2 e o 4x3.
- Podemos alterar o quadro da imagem, por corte, ou por composição, como nas panorâmicas.

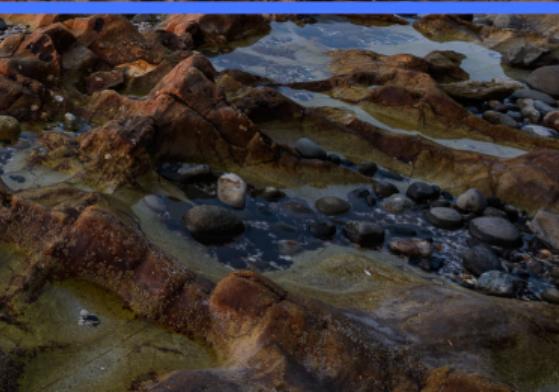
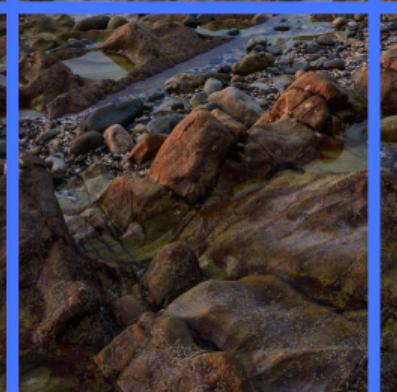
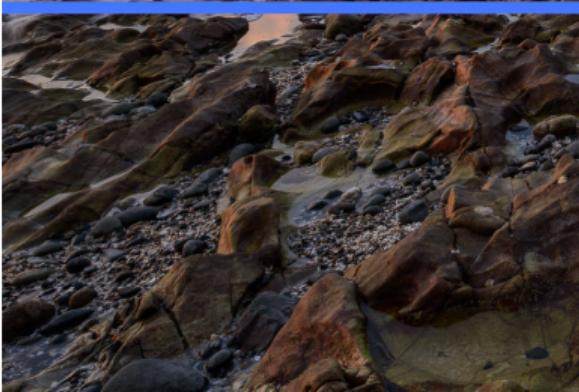
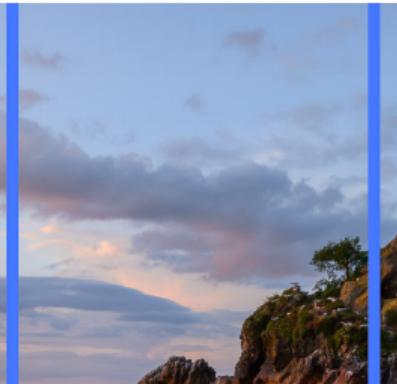
Redução da Dimensionalidade

Outro efeito importante da fotografia é a redução da dimensionalidade com que vemos o mundo, de um mundo com três dimensões para uma representação em duas dimensões.

Razão Áurea

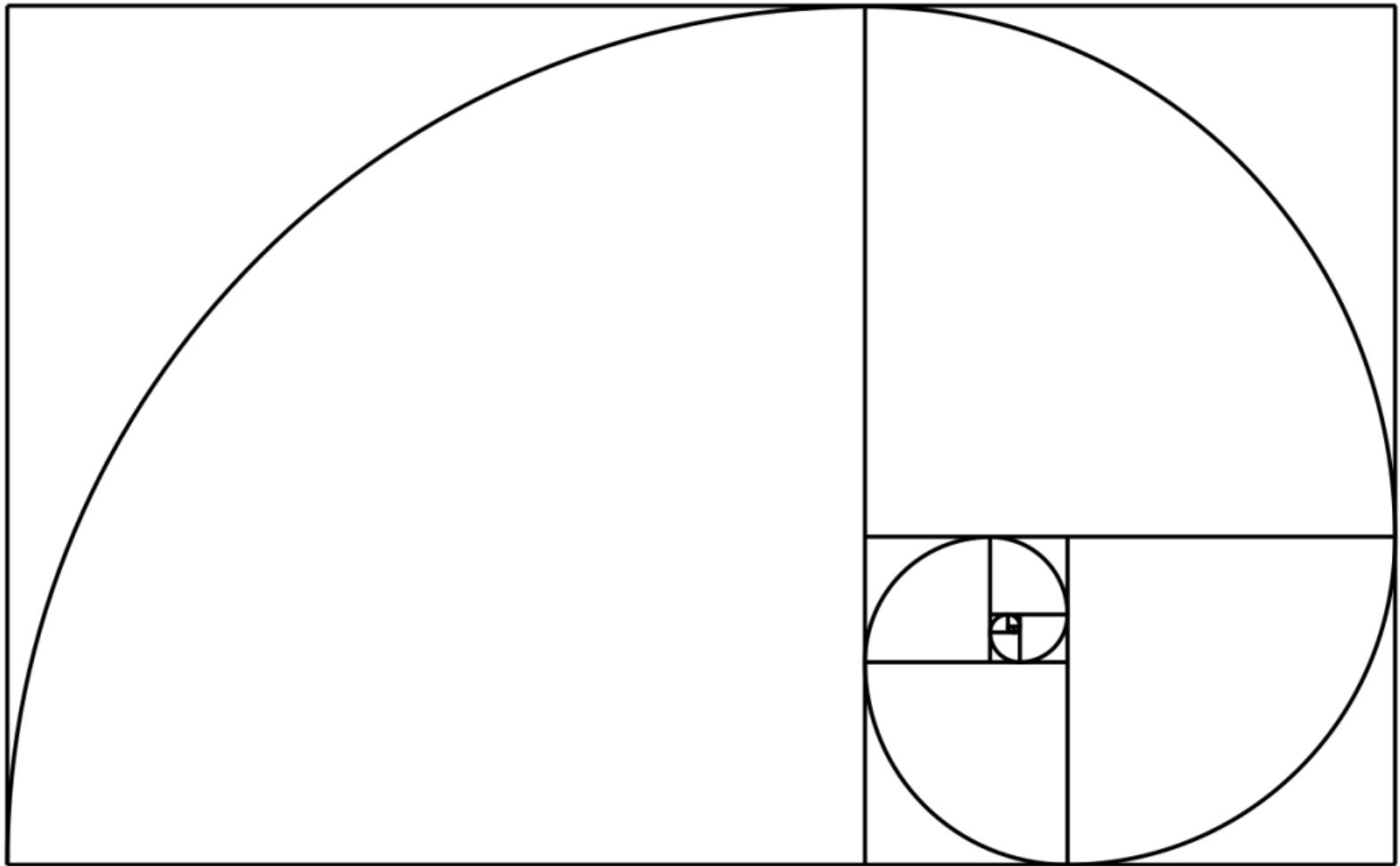
- O "número de ouro", *phi*, 1.618034, era considerado a chave para a matemática divina.
- A **razão áurea**, é uma divisão baseada na proporção do número de ouro.
- Compor, utilizando a razão áurea, agrada instintivamente.
- Obviamente, nem todo objeto é adequado a esse tipo de composição.

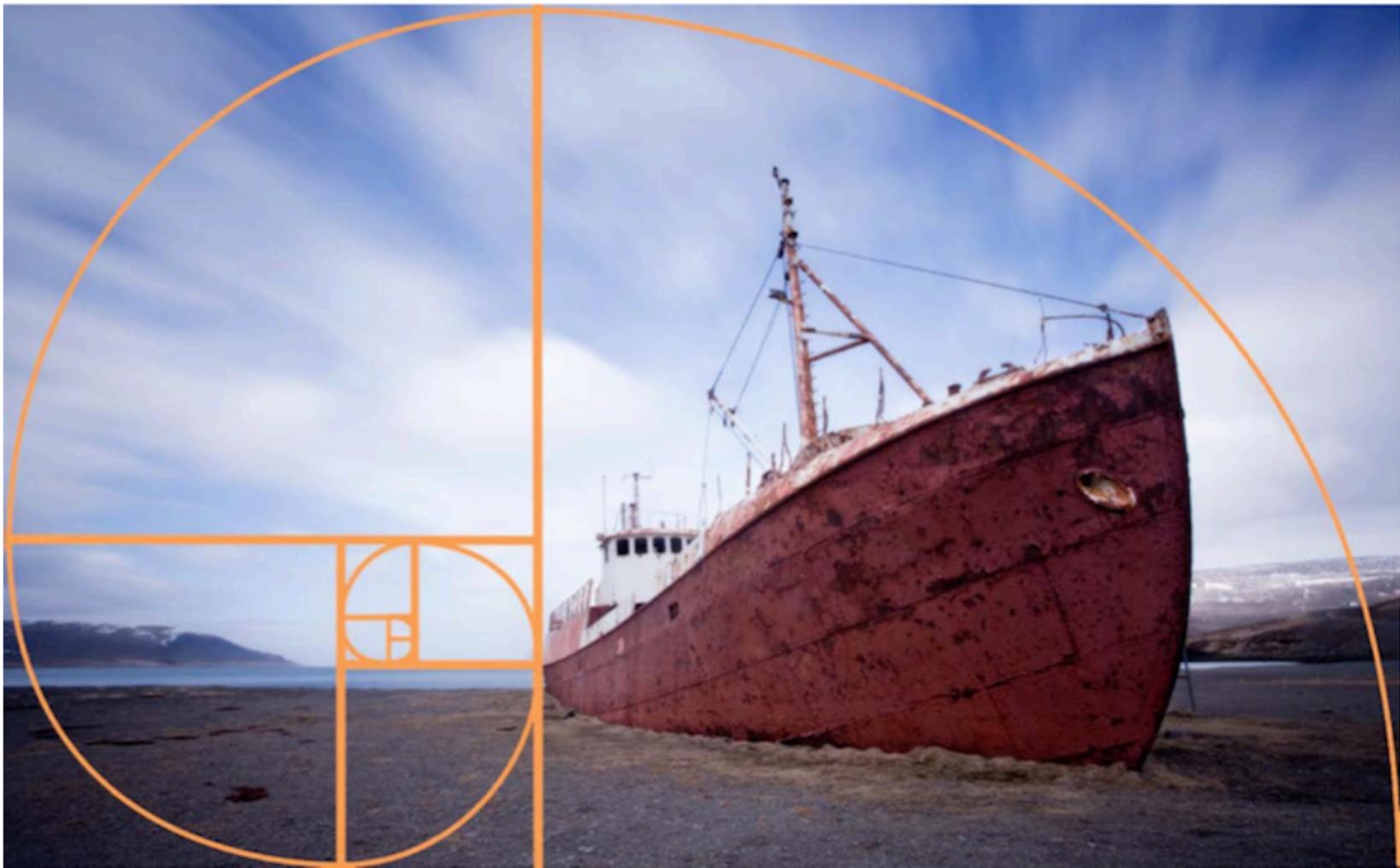

Espiral de Fibonacci

- Conhecida desde 200 A.C., e popularizada no ocidente por Leonardo de Pisa (Fibonacci), a seqüência de Fibonacci aparece em diversos elementos na natureza.
- Podemos criar uma espiral com os números de Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89...
- Essa composição no quadro também é agradável ao observador.

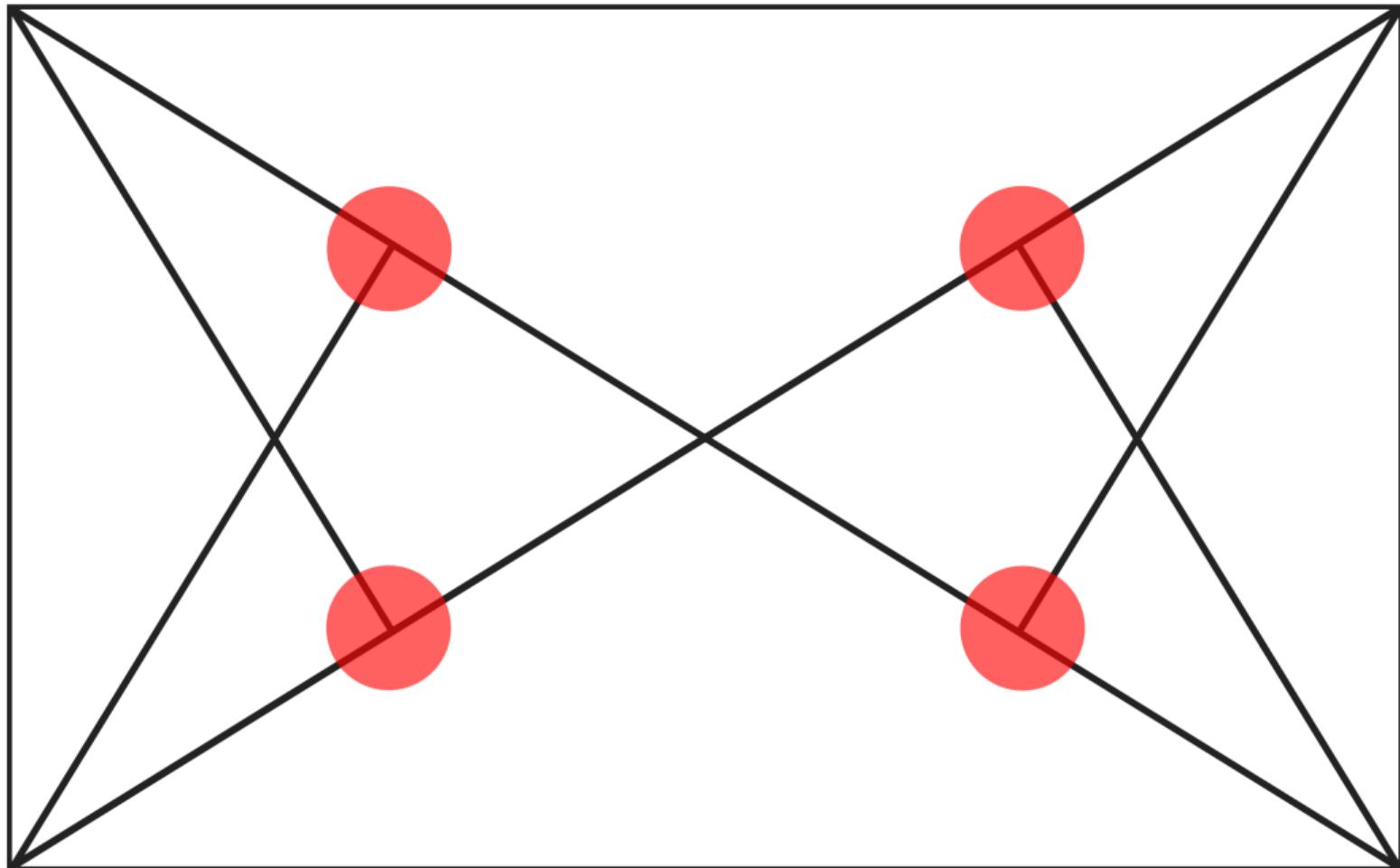

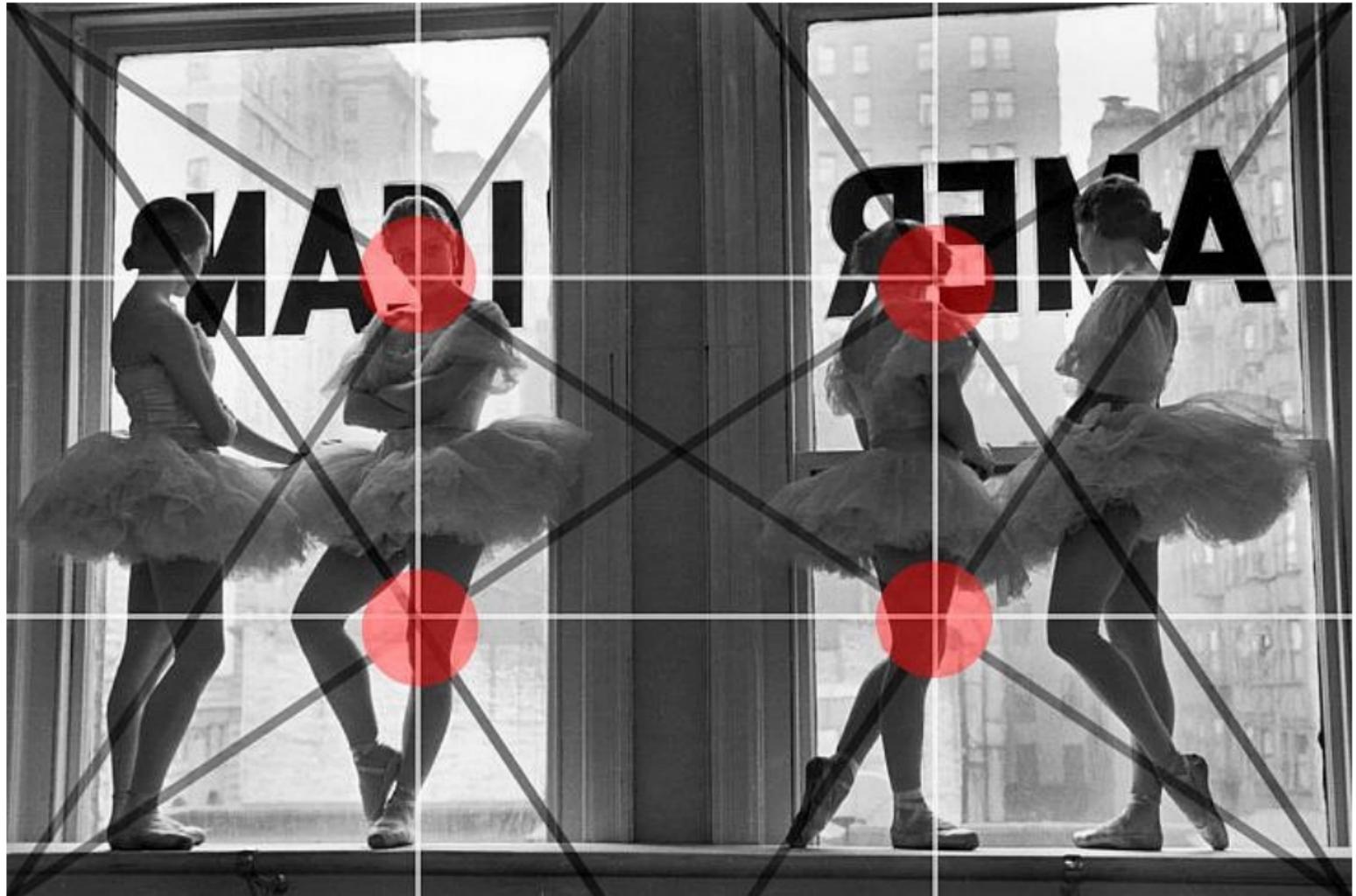
Simetria Dinâmica

- É uma alternativa para organizar os pontos de interesse.
- Baseada na simetria da razão áurea, mas utiliza diagonais para determinar os pontos.
- É mais fácil de visualizar que a proporção áurea.
- Os pontos são criados a partir de uma diagonal de um canto do fotograma formando 90° com a diagonal principal oposta.

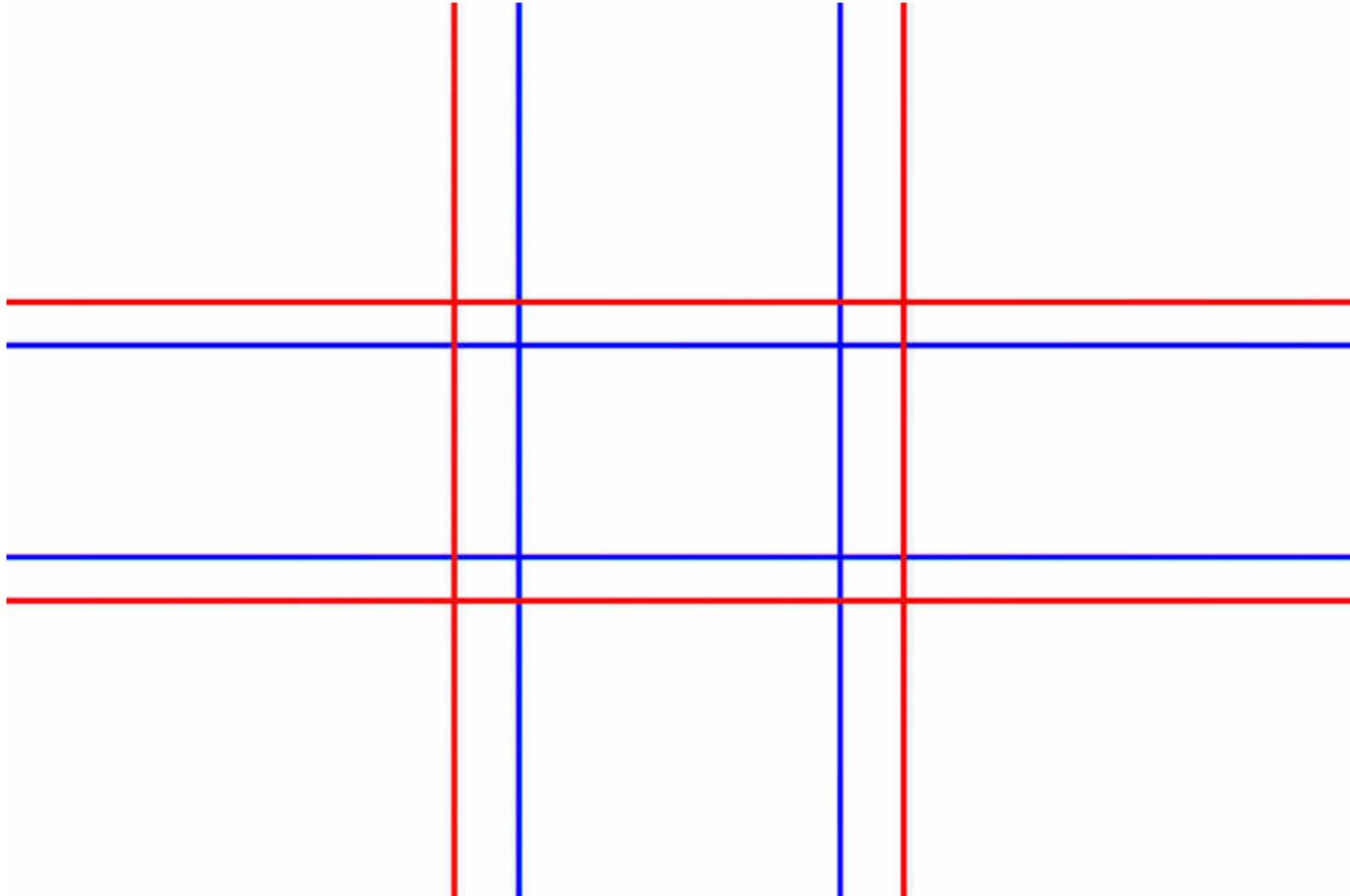
MAD!

SEMA

Regra dos Tercos

- A **regra dos terços** é uma simplificação da razão áurea.
- É a regra mais utilizada na fotografia.
- Divide-se a imagem em três partes iguais, na horizontal e na vertical.
- Embora seja muito útil, cria um resultado de menor impacto que as outras regras.

Linhas

- Linhas são utilizadas para orientar os olhos dentro da foto.
- As linhas podem ser reais, ou virtuais (como uma pessoa olhando para outra).
- Tendemos a acompanhar linhas horizontais e diagonais, e somos bloqueados por linhas verticais.
- Utilizar um *ponto de fuga* dentro da foto ajuda a direcionar o olhar.

Diagonais

- Linhas horizontais e verticais trazem equilíbrio e deixam a foto mais "estática".
- Diagonais trazem movimento e dinamicidade para a foto.
- O uso de linhas diagonais acentua o movimento em uma foto.

Quadros

- Utilize quadros naturais dentro da foto para destacar objetos.
- Mesmo quando o quadro não é claro, a nossa tendência é fechar, instintivamente, formas geométricas.
- Quadros dentro da imagem ajudam a organizar e separar os elementos.

Contraste entre o Objeto e o Fundo

- Procure separar o objeto do entorno.
- Podemos fazer isso utilizando o foco seletivo (grande abertura de diafragma).
- Mova-se em torno do objeto, procurando novos angulos.
- Reposicione o objeto, para destacá-lo do fundo.

Preencha o Quadro

- Preencha o quadro com o objetivo da sua foto.
- Chegue mais perto do objeto.

"If your pictures aren't good enough, you're not close enough."
(Robert Capa)

Centralize o Olho Domintante

- Em retratos, o foco deve, sempre, estar nos olhos do retratado.
- Se os olhos não estão no mesmo plano, o olho mais próximo deve estar em foco.
- Posicione o olho dominante na linha central do quadro.
- Isso dará a impressão que o retrato está olhando de volta.

Padrões e Repetição

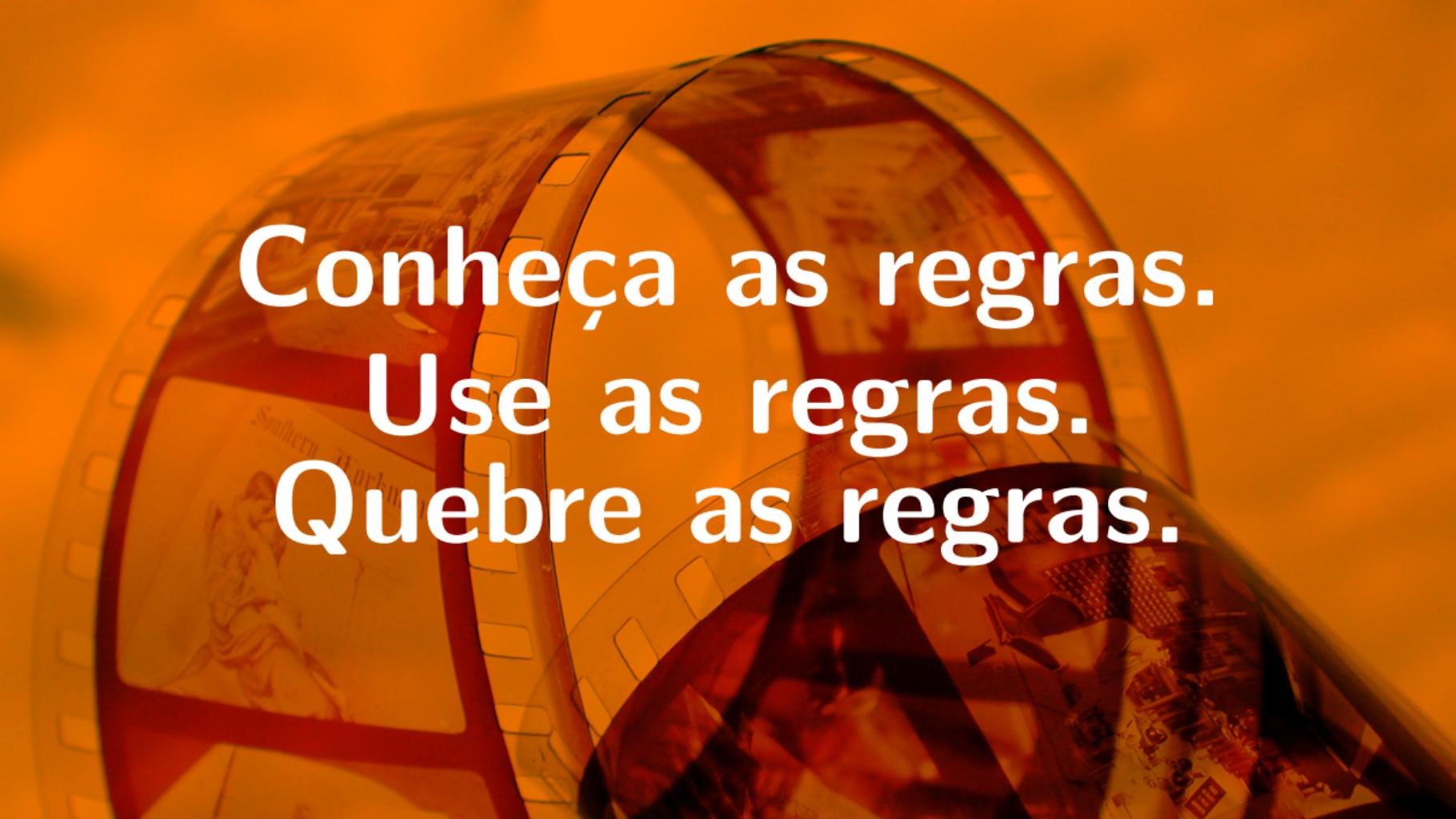
- Utilize padrões repetitivos para uma composição agradável.
- Padrões repetitivos ditam o *ritmo* da foto.
- Uma quebra no padrão adiciona tensão e interesse.

Simetria

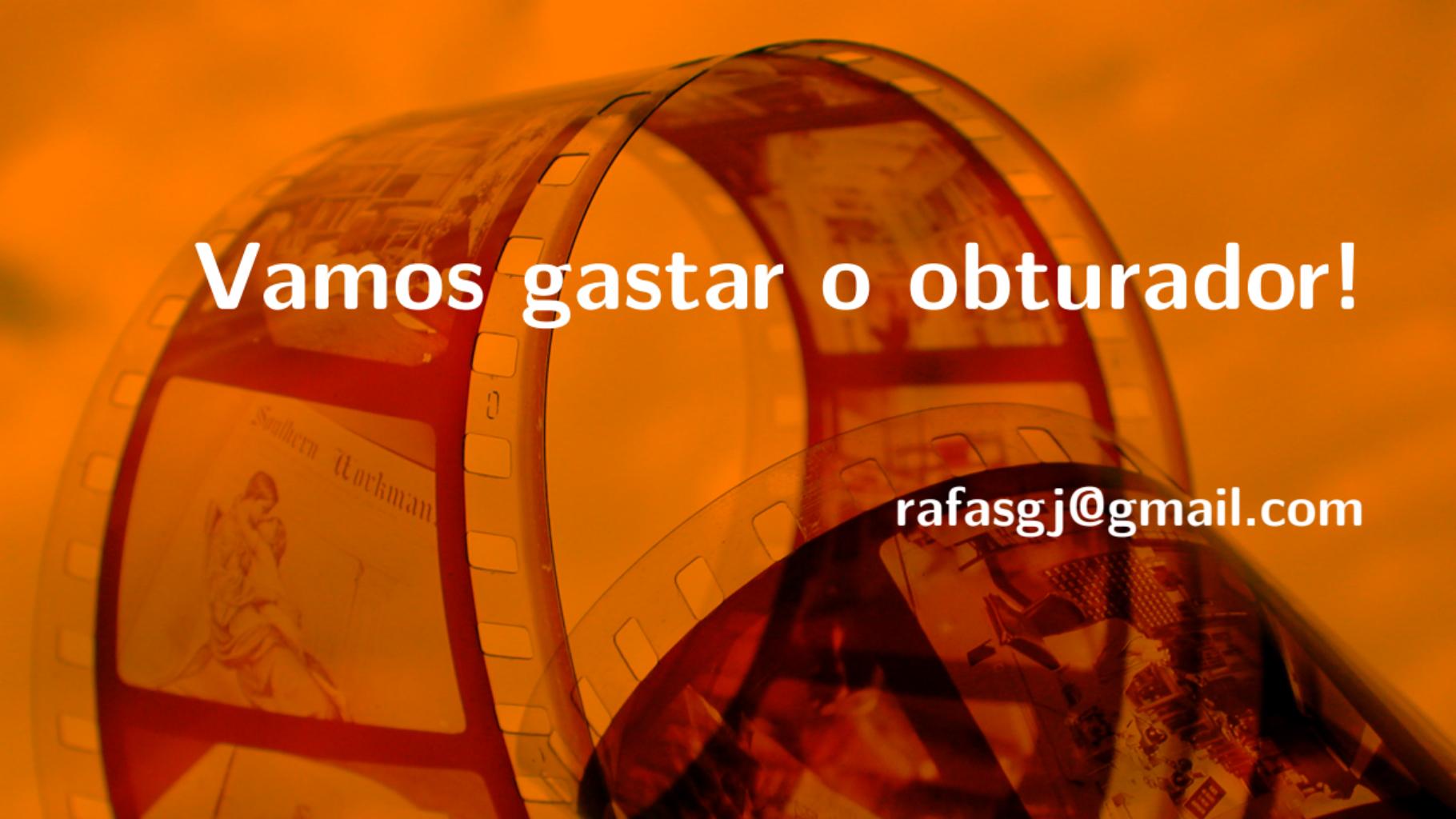
- A simetria traz conforto e equilíbrio.
- Utilize a simetria para fotos que transmitam um forte senso de estrutura, equilíbrio.
- A simetria pode ser cansativa, pela falta de tensão na foto.

Steve McCurry

- Steve McCurry é o autor da foto **Menina Afegã**, possivelmente a foto mais reproduzida da história.
- É um dos fotógrafos mais conhecidos da história, e suas fotos são bastante rígidas do ponto de vista de composição.
- McCurry possui diversos vídeos onde fala sobre conceitos de composição de forma bastante acessível.
- <https://www.youtube.com/watch?v=7ZVyNjKSr0M>

Conheça as regras.
Use as regras.
Quebre as regras.

Vamos gastar o obturador!

rafasgj@gmail.com

Bibliografia

- **O Olho do Fotógrafo.** Michael Freeman. Bookman, 2012.
- **Composição.** David Präkel. Bookman, 2010.
- **O novo manual de Fotografia.** John Hedgecoe. Senac, 2005.
- **BOOK: Direção de Modelos para Fotógrafos.** Billy Pegram. Ed. Photos, 2010.