

Vol. 5 No. 1, 2024 | ISSN : 2655 -0903 | E-ISSN : 2723 - 536X

ARTCHIVE

Indonesia
Journal of
Visual Art
and Design

Analysis of Lighting Arrangement in the Film "Buried" (2010) by Director Rodrigo Cortez

Angling Sagaran^{a,1,*}, Dikdik Sayahdikumullah^{a,2}, Muksin^{a,3}

^a Institut Teknologi Bandung, Jl.Ganesa No.10, Bandung and 40132, Indonesia

¹ angling_sagaran@yahoo.com *; ² sayahdikumullah@yahoo.com; ³ muksin@fsrd.itb.ac.id

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received: 2023-12-13

Revised: 2023-12-18

Accepted: 2024-03-04

Keywords

lighting arrangement
film
buried
narrative
cinematografi

ABSTRACT

This study examines the use of innovative lighting in Rodrigo Cortez's film "Buried," focusing on its impact on narrative storytelling within a single-location setting. The limited lighting arrangement is key to the film's uniqueness, effectively portraying narrative tension and the protagonist's psychological journey in a creative and technical manner. Using a qualitative approach, the research analyzes each shot to identify key lighting transitions and thematic motifs. It dissects the film's visual strategies, particularly how Cortez manipulates light to convey the protagonist's psychological state and the passage of time in a confined space. The study aims to understand the effects of lighting arrangement on the film's visual mood and its implications for contemporary cinematography, as well as the psychological effects of lighting in film on viewers' perception and emotions. It also seeks to enhance the experience of claustrophobia using lighting as a narrative device to complement the tense atmosphere in the film's scenes. The results contribute to a broader discourse on cinematography's role in shaping film narrative structures, especially in creating deep visual narratives without relying on extensive settings or special effects. This analysis provides insights into the effectiveness of minimalist lighting in low-budget film making with high constraints.

This is an open-access article under the [CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.

INTRODUCTION

"Buried" is a psychological thriller film that explores the theme of survival in extremely limited conditions. Released in 2010 and directed by Rodrigo Cortez, the film depicts the struggle of an American man, Paul Conroy (played by Ryan Reynolds), who wakes up to find himself buried alive in a coffin underground in Iraq. Paul Conroy is the main character, a delivery truck driver trapped in a coffin underground in Iraq. The film highlights the tension and sense of confinement felt by the main character. The lighting in the film is one of the key elements that help express the character's sense of confinement and isolation. With only a lighter and a cell phone, he must fight against time and his limitations to survive. The film is unique in that the entire story unfolds inside the coffin, challenging cinematic conventions by presenting an intense narrative without changing settings. The lighting in the film is not only important for creating the necessary atmosphere but also serves as a key element in the storytelling, replacing the role of location and camera movement that are usually important in other films.

"Buried" takes on a more extreme experiment, with only one character played out in a coffin, a place too small to even stand. For ninety minutes, Ryan Reynolds's actions inside that coffin, buried in the middle of the desert with only a few small items, are presented, the most influential of which are a cell phone and a lighter. Both items are cleverly used as plot devicesⁱ and as the core *mise-en-scène*ⁱⁱ, sometimes also serving as the entry point for the influence of supporting characters (Zimmermann, 2021).

The decision to use the coffin as the sole setting has several impacts, such as the camera becoming suitable for defying the logic of shot angles. Several times, viewers are presented with cuts that are not synchronized with each other, when viewed from a perspective angle, yet this condition does not diminish the essence of the story in the film, viewers still know that the main actor's location is inside the coffin. Moreover, the cross-cutting of the angle selection makes the audience disoriented, thus experiencing the sensation of being lost along with Jack Conroy, the main character.

In the context of cinematography, "Buried" stands out as an example of creatively using limited space and resources to create a deep cinematic experience. The use of lighting in this film effectively communicates emotions and narrative development, providing an example of how lighting can be more than just a tool to enhance visual clarity but also as a powerful storytelling device. In this regard, Cortez and the film's cinematographer, Eduard Grau, successfully overcome technical challenges by

turning limitations into strengths, forcing viewers to focus on the character's emotional state and maintaining narrative tension without using vast visual landscapes. This work, therefore, provides inspiration for filmmakers and cinematographers on how creativity in lighting can turn limitations into innovative and impactful narrative elements.

In the film "Buried" (2010), Rodrigo Cortez demonstrates the unique use of lighting that portrays the narrative tension and psychological journey of the main character in a highly creative and technical manner. Cortez, collaborating with cinematographer Eduard Grau, presents a story that entirely takes place in the confined space of a coffin, using lighting not only as a functional element but also as a vital storytelling tool. The lighting in this film is used to evoke a sense of claustrophobia, clarify changes in time, and depict changes in the character's emotions, with each source of light—whether it's a lighter, cell phone, or light penetrating through the cracks of the coffin—conveying certain aspects of the plot or Paul Conroy's emotional state.

In the world of cinematography, lighting is one of the key elements that shapes visual aesthetics and determines the emotional tone of a film. The limitations of a location are often seen as obstacles to creating rich narrative depth and visual aesthetics. The film "Buried" (2010) directed by Rodrigo Cortez, is a unique work because the entire story unfolds in a very confined space, namely inside a coffin underground. This poses a challenge in using lighting not only to overcome spatial limitations but also to strengthen the narrative and build tension.

The issue at hand is how lighting arrangements can be manipulated to maximize emotional and psychological impact on the audience, while also supporting character development and plot in extremely limited conditions. This study is based on the need to understand the methods and techniques used by Cortez in lighting design, in order to provide a deeper dimension to the story presented. This research aims to identify and analyze how the lighting elements in "Buried" function as storytelling tools and create profound dramatic effects, as well as their implications for contemporary cinematography practice.

Based on the work "Cinematography Theory and Practice" by Blain Brown, the term cinematography comes from the Greek word kinema, which can be interpreted as "writing with moving images". The film making process is not limited to recording each scene but also involves controlling and arranging various aspects such as distance, height, angle, duration, and so on. The goal is to intricately show or explain a specific object. Brown explains that cinematography involves more than just photographic action, but encompasses the process of capturing ideas, words,

actions, emotional subtexts, tones, and all forms of nonverbal communication, which are then visually manifested (Brown, 2012).

In the context of the film's story, dramatization becomes crucial, where images have the ability to convey true meaning. Meaningful images are those in which each element has emotional, symbolic, and connotative value. No element in the image is recorded without planning; every color, shadow, and other element has a purpose to convey the story (Brown, 2012).

In the context of storytelling, the element of dramatization becomes very important, where images have the ability to convey true meaning. Meaningful images are those in which each element has emotional, symbolic, and connotative value. No element in the image is recorded without planning; every color, shadow, and other element has a purpose to convey the story (Brown, 2012).

Lighting design is the art of arranging lighting using lighting equipment to create the desired atmosphere in a room, building, or other location. Lighting design serves several important functions, such as: a.) Illumination: Providing light that allows the audience to see the objects or areas that are intended to be illuminated. b.) Dimension: Making certain objects or areas appear clearer by modifying the dark and bright sides. c.) Selection: Determining the objects and areas to be illuminated using the camera. d.) Atmosphere: Helping to create an atmosphere that matches the desired mood (Hajar, 2021; Wasilah, 2022).

In architecture, the basic principles of lighting in a room include general lighting, task lighting, and accent/decorative lighting. The same applies to interior design, theater, film, and advertising. Gernot Böhme, in his book "The Aesthetics of Atmospheres," explains that:

In the theater or in the staging of city sights. Lighting design has become a discipline in its own right, with applications in architecture, urban planning, interior architecture, theater and museums, marketing and advertising, including even the presentation of goods at the point of sale. But the art of lighting also plays an important role in photography, film, and television, of course. This form of staging is devoted in the spirit of generalized merchandise aesthetic to the creation of an atmosphere, a basic emotional mood, in which we perceive the world, the specific scene and the things in it, especially the goods (Böhme, 2017).

According to Böhme, in theater or urban landscape performances, lighting design has become a discipline of its own, with applications in architecture, urban planning, interior design, theater, museums, marketing, and advertising, including even product presentations at point of sale. However, the art of lighting also plays a significant role in photography, film, and television, of course. These forms of performance are dedicated to the spirit of the aesthetics of merchandise, which is

generalized for creating an atmosphere, a basic emotional mood, in which we view the world, specifically the scene and its contents, especially the merchandise.

This theory suggests that lighting design, particularly through High Contrast techniques, can support dramatic elements, creating tension and emotion in film. High Contrast, inspired by artists like Caravaggio and Rembrandt, adopts a style of strong contrast between light and shadow, often referred to as Chiaroscuro. The High Contrast technique is commonly applied in television programs such as detective films, psychodramas, mysteries, horrors, and film *noir*. High Contrast is also often referred to as low key, which creates sharp boundaries between dark areas and produces strong shadows. The book "Film and Video Lighting Terms and Concepts" explains that High Contrast emphasizes the dominance of darkness and shadows. According to Holben, side lighting with High Contrast can create a very dramatic appearance (Jay Holben, 2012). This technique tends to increase contrast and create a resistance between bright and dark areas in the composition, with the goal of attracting and guiding the audience's attention. The use of high contrast and strong shadows gives an impression of darkness, while low-key lighting is generally used to increase tension in films (Tavokoli, 2015).

Light itself plays a crucial role as a visual medium because it is through light that information can be seen. Initially, light was considered a technical element to make objects visible, but in the context of film presentation, the role of light has evolved into a more complex function, involving tasks such as providing time information, creating mood or atmosphere, and supporting scene dramatization (Biran H., 2006). Lighting design is divided into natural light and pictorial light. Natural light comes from natural light sources such as the sun, moon, or existing light sources such as candles or room lights (Luccitti B., 1995). Pictorial light, on the other hand, is artistic lighting shaped according to artistic needs, scene mood, or atmosphere. Therefore, the light source (key light) can be changed according to artistic needs, mood, or technical considerations. In Brown's explanation, the difference between the naturalism and expressionism periods highlights the use of thick lighting to create more artistic light (Brown, 2012).

Light also influences the thoughts, feelings, and behaviors of viewers, a study known as the psychology of light. Proper lighting can have a positive impact on health, productivity, and mood. Conversely, improper lighting can cause stress and affect mood, as quoted from <https://idea.grid.id/read/09688317/dampak-cahaya-untuk-psikologi-pengguna-ruangan>, accessed December 2023.

However, despite the above-mentioned studies, the least commonly found case is examining the relationship between the psychology of light in films. For studies in

Indonesia, the focus is still on analyzing the arrangement of lighting and the visual moods created in films. This is evident in research by Izzuddin Surya Walady (2023) and Ari Musnandar et al. (2021), which essentially focus on the function of lighting in creating specific desired atmospheres in films (Mugnandar & Karyadi, 2021; Walady, 2023).

Therefore, in addressing these issues, the author uses a descriptive qualitative method with data collection techniques using observation, literature study, and field notes. This research methodology includes analyzing each shot to identify key lighting transitions and thematic motifs in the film.

RESULTS AND DISCUSSION

1. The Effect of Lighting Arrangement on Visual Mood in the film "Buried"

Lighting in cinematic narratives serves not only as a medium to clarify visuals but also as a crucial tool in conveying emotional nuances and shaping the audience's perception of the narrative. In the context of film, lighting can transform a scene from ordinary to extraordinary, creating depth, atmosphere, and feelings that cannot be expressed through words or actions alone. David Bordwell, in his book "Film Art: An Introduction," explains that in the making of artistic films, the function of lighting is not only for illumination that allows us to see the scene. The brighter or darker parts of a frame contribute to the overall composition of each shot and direct our attention to specific objects and actions. A very bright area can highlight important elements, while the dark parts can hide details or create tension about things that may be hidden. Lighting also plays a role in highlighting textures, such as lines on faces, wood grain, decorative patterns, spider webs, gemstone glints, and so on (Bordwell, 2017).

Cinematographers utilize lighting to help establish time and place, provide clues about the weather, or even time of day with the use of natural or artificial light. By adjusting the intensity, direction, and color of light, they can simulate natural conditions like sunrise or sunset, which dramatically affect the mood and tone of the scene. Lighting is also used to emphasize the contrast between light and shadow, often used to depict internal or external conflicts, separate characters from the background, or highlight specific objects or people in a scene.

Moreover, lighting can communicate information about characters. For instance, a character whose face is softly lit might be portrayed as sympathetic or harmless, whereas harsh, sharp lighting can indicate a tough or mysterious character. Changes in lighting can also signify changes in characters or situations, such as dimming light to indicate despair or loss.

In films that rely on mood and tone, such as thrillers or horrors, lighting is a key element in building tension. Uneven lighting or moving shadows can create fear or

anticipation, preparing the audience for something that might happen. Low lighting or the use of silhouettes can hide important details or reveal them dramatically, playing a crucial role in keeping the audience engaged and invested in the narrative.

In the film "Buried," in particular, lighting plays more than just a storytelling tool; it becomes a character in its own right, influencing the narrative in a very real and direct way. Here, lighting not only helps navigate the confined space of the coffin where the entire film takes place but also reflects the psychological condition of the main character, with each change in light following changes in his hopes and desperation. However, this film is not the only one to successfully create a deep narrative with limited conditions. Films like "Locke" (2013) and "Phone Booth" (2002) have also taken on similar challenges, each using lighting to compensate for the use of limited space and to intensify the narrative.

"Locke," starring Tom Hardy, takes place entirely inside a moving car at night. The cinematographer uses interior car lighting and light from street lamps and other vehicles to create depth and texture, as well as manipulate the mood. The limited light inside the car creates a sense of intimacy that emphasizes the internal conflict experienced by the main character, while the exterior light gives a sense of movement and development, even though the setting never changes.

"Phone Booth" takes a different approach, with most of the film taking place inside and around a phone booth. Lighting here is used to isolate the main character, played by Colin Farrell, from the busy and impatient outside world. The focused light on the phone booth marks it as the center of the narrative, with sharp light contrasts between the interior and exterior of the booth emphasizing a sense of confinement and exposure.

In both films, lighting not only serves aesthetic purposes but also strengthens the narrative and character development. "Buried," "Locke," and "Phone Booth" all rely on dynamic lighting to translate physical limitations into emotional intensity. They demonstrate that with careful lighting, limited spaces can be perceived as larger or more confined, as needed by the story. Comparing these films also reveals how lighting can be used to communicate time and psychological changes. In "Buried," the lighting changes over time, indicating the passing hours and increasing desperation. In "Locke" and "Phone Booth," the changes in lighting reflect changes in the story's dynamics and the build-up of narrative tension.

While "Buried" uses lighting to overcome the physical and emotional limitations imposed by its single-setting coffin, "Locke" and "Phone Booth" show that similar limitations can be overcome with different approaches to lighting. All three achieve a similar goal: conveying compelling stories and building emotional tension through innovative and expressive lighting. Thus, lighting in cinematography proves to be not just a technical element but also one of the most powerful storytelling tools, even in the most challenging conditions.

a. Technical Aspects of Lighting in Film

The theory of lighting arrangement or lighting ratio is a concept used in photography and cinematography to measure the ratio between the intensity of light in highlight and shadow areas in an image or scene. Knowledge of lighting ratio is important because it can affect the appearance, mood, and composition of images, and can be used to achieve desired effects in photography and cinematography. For Bordwell, Lighting is an artistic process in the making of a film. Because lighting is not just illuminating everything in a film so that we can see every action. However, every image has an important impact in a story, therefore it is very important to arrange lighting in a film. But not all situations in a film require accurate lighting arrangements (Bordwell, 2017).

Here are some things to know about lighting arrangement theory or lighting ratio:

1.) Lighting Ratio

The lighting ratio is the comparison between bright light (highlight) and dark light (shadow) in an image or scene. This ratio can be measured in various ways, such as 1:1, 2:1, 4:1, and so on. A high lighting ratio (e.g., 8:1) creates a significant difference between bright and dark areas, creating strong contrast. A low lighting ratio (e.g., 1:1) creates less difference between bright and dark areas, creating soft and less contrasty lighting.

2.) Influence on Mood and Effects

The lighting ratio can be used to control the mood and effects in an image. A high ratio can create dramatic and mysterious effects, while a low ratio produces a softer and more natural look. For example, in portrait photography, a high lighting ratio can create a sharp face with strong shadows, while a low ratio will create a more even and soft look.

3.) Lighting Setup

The lighting setup can be chosen according to the desired lighting ratio. For example, the use of spotlights or hard light can create a high ratio, while the use of soft light or diffused lighting can create a lower ratio. Directors of photography or photographers can use various tools, such as spotlights, reflectors, or background lighting, to achieve the desired lighting ratio.

4.) Influence on the Subject

The lighting ratio can also affect the appearance of the subject. In portrait photography, a high ratio may create a more defined face and highlight skin texture details, while a low ratio will give a softer look and reduce the sharpness of details.

5.) Balance of Ratio

Balancing the lighting ratio is key to achieving the desired results in photography and cinematography. This involves selecting the appropriate lighting ratio for the theme, mood, and purpose of the image or scene being taken.

In the film "Buried" (2010), lighting is not just a technical element, but also a vital supporting character in the storytelling. Director Rodrigo Cortez and

cinematographer Eduard Grau faced a unique challenge in creating effective lighting in a very limited space, namely a coffin, which became the sole setting for the entire film. They used minimalistic light sources that could physically fit into the coffin along with the main character.

The main light source in this film is a lighter, which provides a limited but warm flame. The flame from the lighter provides soft and intimate lighting, which not only allows the audience to see the main character's facial expressions but also creates a sense of warmth and life amidst the frightening darkness. Additionally, the light from the character's cell phone, which produces a distinctive blue light, is used for dramatic effect and to provide contrast against the warm colors of the lighter's flame. The cell phone light is also used to highlight other important elements inside the coffin, such as water bottles and medications.

Grau also integrated small LED lights into the scenes, which could be adjusted to meet specific lighting needs, such as reading text messages or highlighting corners of the coffin. These lights are able to create detail and texture on the character's face, emphasizing expressions of fear and desperation. Other lighting effects include sunlight-like light that penetrates through the cracks of the coffin, which gives a sense of hope and freedom far out of reach.

The use of lighting is not limited to physical objects; techniques like off-screen lighting are also utilized to depict external light sources or activities happening outside the coffin, which the audience never sees. This provides a sense of location and circumstances beyond the narrow space where the story takes place. These lighting effects provide a greater sense of the world outside and add depth to the confined space where Paul Conroy is trapped.

The production team also used light reflections and refractions as narrative elements, such as when the cell phone light reflects off plastic surfaces or when sweat on Paul's face captures and reflects light. This not only adds a deeper visual dimension but also reinforces the tension and physical condition of the character.

The technical analysis of lighting in "Buried" demonstrates how careful and innovative use of light can overcome physical limitations and create emotional depth. The film uses changes in color and light nuances to strengthen the atmosphere. Red and yellow lighting is used to create tension and panic, while blue lighting is used to provide a sense of coldness and uncertainty. With the clever use of color and light nuances, the director successfully communicates the character's feelings and the atmosphere inside the coffin very effectively, and with limited light sources and the creative use of existing tools, the cinematographer was able to produce visually rich and nuanced works, while also being a driving force in the film's narrative.

In the world of cinematography, lighting is not only a means to illuminate a scene but also a key element that influences shot composition and overall visual aesthetics. Lighting shapes how viewers see and interpret images, influencing mood, tone, and even narrative understanding. This effect can be seen clearly in the film "Buried"

(2010), where lighting is used not only functionally but also as an important artistic tool to reinforce the story.

In "Buried," lighting plays a crucial role in setting the atmosphere and emphasizing the isolation and desperation of the main character, Paul Conroy. The limited and often narrow light in the coffin creates a tense and disturbing atmosphere, forcing the audience to feel the same claustrophobia experienced by Conroy. The use of light sources such as the lighter and the cell phone provides uneven lighting, creating sharp shadows and high contrast. This not only reinforces the sense of uncertainty and anxiety but also helps draw the audience's attention to important elements in the scene, such as facial expressions or specific objects that Conroy interacts with.

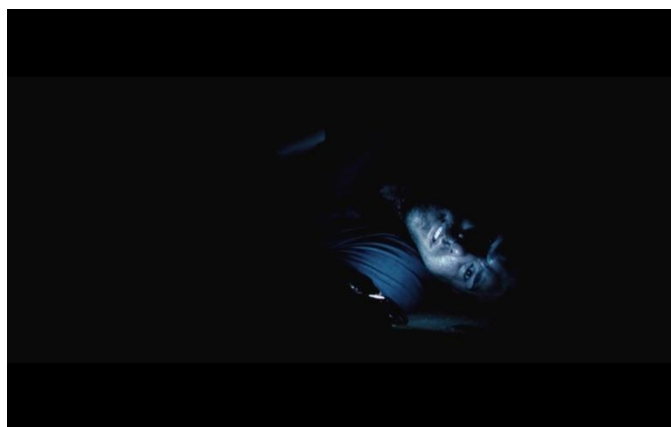

Figure 1. Screenshot of the main character's face illuminated by the light from the cellphone
Source: (Sagaran, 2023)

The shot composition in this film is heavily influenced by lighting. With very limited space for movement, lighting becomes a key factor in determining what and how the audience sees. Lighting that focuses on Conroy's face, for example, enhances his emotions and responses to the situation, while the darkness around him isolates him from the outside world, emphasizing his sense of confinement. Light from a cell phone or lighter is often used to highlight specific actions or important objects in the story, such as when Conroy tries to find a source of oxygen or when he reads an important message on his phone.

The visual aesthetics of this film also heavily rely on how lighting is used to create texture and depth. With such limited space, any changes in the intensity or direction of light can dramatically alter the mood and perception of a scene. For example, softer lighting can be used to create moments of introspection or loss, while harsher, sharper lighting can emphasize panic or tension.

Furthermore, the lighting in "Buried" also contributes to the gradual visual development of the story. At the beginning of the film, starting with total darkness, it depicts Conroy's confusion and fear (main character) as seen in Table 1. Scene 1. As time passes, changes in the intensity and source of light reflect the emotional and physical evolution of the character, as well as marking important changes in the plot.

Thus, in "Buried," lighting is not just a tool for seeing but also a crucial narrative element. Through creative use of lighting, Cortez and Grau managed to overcome the physical limitations of the coffin and turn it into a strength that enriches the story. They demonstrate that with a thoughtful and creative approach, lighting can be a powerful tool in determining how a story is told, felt, and remembered.

2. Psychological Lighting in hidden films, lighting affects the perception and emotions of the audience

In the film "Buried," lighting plays a crucial role in determining the mood, atmosphere, and psychology of the characters. The appropriate lighting can help highlight specific characters, evoke emotions, and direct the audience's focus. For example, high-key lighting is used in comedies and musicals, while high-contrast lighting is often used in horror films to create tension (Bakti Taufikurrahman, 2021). According to Federico Fellini, an Italian director, "Lighting is everything. Lighting can express ideology, emotions, colors, depth, style, and storytelling. With the right lighting, an ugly face with a foolish expression can be transformed to look beautiful and smart" (quoted from <https://www.kompasiana.com>, 2023).

Lighting in film also has the power to influence the audience's perception and emotions. The lighting used in a scene can evoke specific emotions in the audience. For example, the use of different light contrasts can support the characteristics of a scene in a film and invite the audience to feel through the visuals shown in the film. Lighting can also be used to create a particular atmosphere or mood in a film, such as minimal lighting to create a sense of horror and suspense in a horror film. Thus, lighting plays an important role in providing a deep visual experience for the audience (Muhammad Alfin Nooreza, 2021). In the context of visual narrative, lighting not only provides visibility but also shapes the way the audience interprets scenes, characters, and the story as a whole. This can be seen clearly in films like "Buried," where lighting plays a critical role in creating mood, building tension, and guiding the audience's emotional reactions.

In "Buried," the use of limited and intense lighting inside the coffin creates a deep and gripping atmosphere. The dim and narrow light creates a sense of claustrophobia and anxiety, forcing the audience to experience the physical and psychological experiences of the main character. The tightly focused lighting on the character's face, with a dark background, emphasizes the expression of fear and despair, allowing the audience to emotionally connect with the situation experienced by the character. Lighting like this invites empathy and enhances the emotional investment of the audience in the narrative.

Furthermore, the lighting in this film often fluctuates, reflecting changes in mood and narrative tension. For example, when the lighter flickers on and off, the audience feels the fluctuating hope along with the character. Soft or dim lighting is often associated with moments of calm or introspection, while sharp and harsh lighting often signals moments of tension or conflict. Thus, lighting not only tells what is

happening but also how the audience should feel about the situation.

Lighting also plays a crucial role in creating symbolism and themes. In "Buried," for example, the use of light and shadow can serve to illustrate themes such as isolation, despair, and the struggle to survive. Changes from light to dark, or vice versa, can symbolize changes in hope and despair, prompting the audience to reflect on the deeper meaning of the scene.

Furthermore, lighting affects how the audience perceives space and time in a film. In "Buried," the light provided by the cell phone or lighter alters the perception of space inside the coffin, sometimes making it feel larger, sometimes more confined. This helps to demonstrate changes in the emotional state of the main character and increases the uncertainty experienced by the audience.

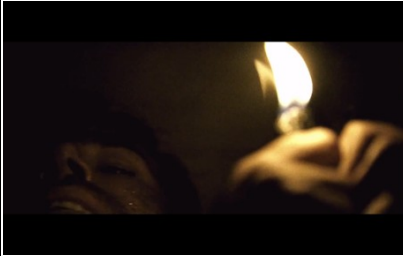
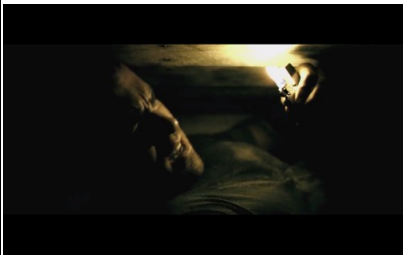
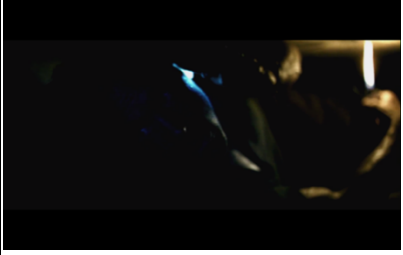
Overall, in "Buried" and other films, lighting is not just a tool for seeing but also a tool for feeling. It transforms scenes from mere sequences of events into rich, layered, and emotional experiences. Through lighting, filmmakers can explore deep emotional nuances, create stronger bonds between the story and the audience, and leave a lasting and impressive impression.

One of the most prominent scenes in the film "Buried" that demonstrates the critical role of lighting in influencing the narrative and audience experience is the scene when Paul Conroy (played by Ryan Reynolds) first lights the lighter after waking up inside the coffin. This scene is not only important in setting the tone of the film but also shows how lighting can be used to reinforce the story (table 1).

Table 1. Analysis of lighting arrangements per scene

No. Scene	Scene description	Psychological analysis of characters based on the lighting used	Time
Scene 1 	Total darkness	<ul style="list-style-type: none"> The main character experiences confusion and fear 	00.34.45

<p>Scene 2</p> 	<p>Paul found and lit the lighter.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • The light from the lighter also creates a sharp contrast with the surrounding darkness, emphasizing the main character's sense of claustrophobiaⁱⁱⁱ and isolation. • The reflection of light on the walls of the coffin highlights the cramped space, reinforcing the sense of hopelessness experienced by Paul. 	<p>00.27.00</p>
<p>Scene 3</p> 	<p>Paul uses a light to examine the contents of the coffin and finds a ringing cell phone</p>	<ul style="list-style-type: none"> • The lighter light in this scene tends to be soft, creating a feeling of warmth and life amidst the frightening darkness. 	<p>01.22.45</p>
<p>Scene 4</p> 	<p>Paul used his cellphone to make a call for help</p>	<ul style="list-style-type: none"> •The light from the flagship store's mobile phone, which produces a distinctive blue glow, is used for dramatic effect and to provide contrast to the warm color of the lighter flame. Signifies the character's panic, uncertainty, and internal struggle. 	<p>01.23.01</p>

In the opening scene, both the audience and the character are in total darkness, experiencing confusion and fear. This darkness represents the uncertainty of the situation and Paul's mental state. When he finds and lights the lighter, the dim but warm light immediately illuminates his face, revealing expressions of fear and confusion. This light not only provides visibility but also creates a sense of intimacy between Paul and the audience. We, as the audience, both literally and metaphorically, "see" the situation from his perspective.

The light from the lighter also creates a sharp contrast with the darkness around it, emphasizing feelings of claustrophobia and isolation. The reflection of light on the walls of the coffin highlights the narrow space, reinforcing the sense of despair experienced by Paul. This allows the audience to feel the physical and psychological limitations experienced by the character, enhancing immersion and emotional attachment to Paul's experience.

Furthermore, the light provided by the lighter helps to build narrative tension. Each time the light flickers on and off, the audience is given a glimpse of hope or despair, mirroring the emotional roller coaster experienced by the character. This lighting becomes a metaphor for the uncertainty and instability of the situation Paul faces, as well as his desperate efforts to control and understand his environment.

This scene also uses lighting to introduce key narrative elements. When Paul uses the light to examine the contents of the coffin, each illuminated object becomes a narrative focus and reveals more about the situation and his character. For example, the discovery of the cell phone indicates the possibility of communication and assistance but also serves as a narrative tool to introduce other elements of the story.

Overall, this scene demonstrates how lighting in film can be more than just a tool to illuminate a scene. In the hands of careful directors and cinematographers, lighting becomes a powerful storytelling tool, capable of building mood, increasing tension, and deepening the audience's experience. In "Buried," lighting not only strengthens the narrative but also becomes a character in its own right, greatly influencing how the story is told and received by the audience.

3. Implications of the lighting arrangement in "Buried" for Contemporary Cinematography

From the analysis of lighting usage in the film "Buried," the author identifies several implications of lighting arrangement that can serve as references for contemporary cinematography. First, the importance of lighting in building atmosphere and tone. "Buried" demonstrates that careful and innovative lighting can create a profound

atmosphere and influence the audience's emotions. In current and future productions, lighting should be regarded not only as a technical element but as a crucial creative component in storytelling. This means that cinematographers and directors need to consider how lighting can be used to emphasize themes, create mood, and support character development.

Second, the use of lighting for focus and symbolism. As seen in "Buried," lighting can be used to highlight important aspects of a scene, direct the audience's attention to key details, or reinforce specific aspects of the narrative. In future productions, this could mean using lighting more strategically to highlight or obscure certain elements, depending on the story's needs.

Third, adaptation to limitations. "Buried" is a perfect example of how limitations can be a canvas for creative innovation. The film successfully faced the unique challenge of creating a rich atmosphere in a very confined space. The lesson to be learned is how filmmakers can creatively use lighting to overcome physical and budgetary limitations. In current and future productions, a similar approach can be used for various challenges, encouraging filmmakers to think outside the box and use their resources more innovatively and effectively.

Fourth, lighting as a narrative tool. "Buried" shows that lighting can be a very powerful narrative tool, not just a tool to illuminate scenes. In current and future films, this means that lighting can and should be used to add layers of meaning and emotion to the story, whether through symbolism, contrast, or emphasis on the emotional and psychological changes of the characters.

Finally, lighting to enhance immersion and audience engagement. The audience's experience can be significantly deepened through the effective use of lighting. In future productions, lighting can be used to enhance realism, create stronger emotional connections, or help the audience delve into the film's world more deeply.

CONCLUSION

The analysis of the film "Buried," particularly in the context of its use of lighting, reveals profound insights into how this cinematographic element can be creatively used to enhance narrative, build atmosphere, and influence the emotions of the audience. The film, with its unique and limited setting, offers valuable lessons in the art of cinematography, especially in the use of lighting in challenging conditions.

Firstly, the lighting in "Buried" demonstrates the importance of adaptation and innovation in overcoming limitations. With the entire film taking place inside a coffin, the film faced the unique challenge of keeping the visuals engaging and dynamic.

Cinematographer Eduard Grau used minimal light sources such as a lighter and a cell phone to create dramatic effects, utilizing lighting not only as a functional tool but also as a narrative device. This limited use of light not only creates a deep atmosphere and intensifies the claustrophobic experience but also communicates important information about the characters and the situation.

Secondly, the film shows how lighting can be used to support character development and plot. In "Buried," every change in lighting, both in intensity and source, reflects changes in Paul Conroy's emotional and psychological state, the main character. Lighting becomes a powerful tool to communicate Paul's feelings of despair, panic, hope, and courage, allowing the audience to feel and understand his emotional journey.

Thirdly, the lighting in "Buried" also serves as a powerful symbolic element. Light and darkness are used to explore themes such as isolation, despair, and the struggle for survival. The use of changing lights, from the unstable flame of the lighter to the cold light of the cell phone, serves not only as a source of light in a confined physical space but also as a symbol of hope, uncertainty, and the character's internal struggle.

Fourthly, the film emphasizes the importance of lighting in creating atmosphere and mood. Careful lighting arrangements and the selection of specific light sources help create tension, fear, and empathy, directly influencing how the audience feels and interprets the scenes. This proves that effective and meaningful lighting can enhance the immersion and engagement of the audience in the story.

Finally, "Buried" provides a lesson for cinematographers of the present and future about the value of lighting as a narrative tool. With creative approaches and deep thinking, lighting can be one of the most powerful tools in cinematography to convey emotions, develop characters, and bring narratives to life.

Overall, "Buried" demonstrates that with an innovative approach, lighting can be used not only to enhance the visual aspects of a film but also to enrich the narrative and build a deeper connection with the audience. The film is a perfect example of how limitations can inspire creativity, especially in the use of lighting to create a strong and memorable cinematic experience.

In conclusion, lighting is one of the most important aspects of cinematography, essential not only for visibility but also for the power and depth of the story. Effective lighting can transform a film from a series of scenes into a compelling, emotional,

and provocative work of art, showing that how we see something can be as important as what we see.

ⁱ Plot device, is a term in storytelling that refers to a technique or object that drives the plot forward. It can be a character, object, situation, or change in the story world. Plot devices are important for maneuvering the storyline in a particular direction and are essential tools for writers. However, plot devices can be seen negatively if they feel forced or if it seems like the writer is manipulating events to fit their desired storyline. Well-designed plot devices that naturally arise from the setting or characters are generally accepted and go unnoticed by audiences.

ⁱⁱ The term is also used to describe all visual aspects present during film or theater production. Such as setting, props, actors, costumes used, lighting, and others.

ⁱⁱⁱ The term is also used to describe all visual aspects present during film or theater production. Such as setting, props, actors, costumes used, lighting, and others.

REFERENCES

- Biran H., M. Y. (2006). *Teknik Menulis Skenario Film Cerita*.
<https://perpus.tasikmalayakab.go.id/opac/detail-opac?id=10360>
- Böhme, G. (2017). *The Aesthetics of Atmospheres*.
- Brown, B. (2012). Cinematography_ theory and practice_ imagemaking for cinematographers and directors. In *Cinematography_ theory and practice_ imagemaking for cinematographers and directors*.
- Fungsi tata cahaya pada seni pertunjukan di Indonesia*. (n.d.). Retrieved December 7, 2023, from <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/25387>
- Hajar, media. (2021). *MENGENAL TATA CAHAYA (Pengertian dan Fungsi) - Multimedia Class Production*.
https://www.mediahanjar.com/2021/01/mengenal-tata-cahaya-pengertian-dan.html?m=1#google_vignette
- Jay Holben, B. (2012). *A Shot in the Dark A Creative DIY Guide to Digital Video Lighting on (Almost) No Budget A part of Cengage Learning*.
- Luccitti, B. A. (1995). *STUDENT FILMMAKER'S HANDBOOK*.
<https://www.anticariatdalles.ro/student-filmmaker-s-handbook-b-a-luccitti>
- Musnandar, A., & Karyadi, F. Y. (2021). ANALISIS FUNGSI LIGHTING UNTUK MEMPERLIHATKAN SUASANA KEHIDUPAN ANAK JALANAN PADA FILM SURAT KECIL UNTUK TUHAN. *Offscreen: Film and Television Journal*, 1(1).
- Tavokoli, Y. (2015). *Analyzing The MiseEn Scene An Approach To Improve Achtectural Lighting Design Inspired By Visual*.
<https://www.scribd.com/document/668460885/Master-Thesis-Yousef-Tavakoli-LQ>

Walady, S. I. (2023). *PENATAAN CAHAYA PADA FILM ANNOYING BOY MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA.*

Wasilah, D. I. (2022). *Dasar Tata Cahaya pada Sebuah Ruangan.*
<https://binus.ac.id/bandung/2022/12/dasar-tata-cahaya-pada-sebuah-ruangan/>

<https://ilmukomunikasi.uma.ac.id/2021/08/04/memahami-pencahayaan-sinematografi/>

<https://www.kompasiana.com/anakfilm/59639d43e728e406901cf0d2/pencahayaan-dalam-film>

<https://idea.grid.id/read/09688317/dampak-cahaya-untuk-psikologi-penggunaan-ruangan>

<https://www.mediahanjar.com/2021/01/mengenal-tata-cahaya-pengertian-dan.html?m=1>

<https://binus.ac.id/bandung/2022/12/dasar-tata-cahaya-pada-sebuah-ruangan/>

<https://repository.dinamika.ac.id/id/eprint/6908/1/20510160006-2023-UNIVERSITASDINAMIKA.pdf>

https://kc.umn.ac.id/11672/4/BAB_II.pdf

ANALISIS PENATAAN CAHAYA DALAM FILM "BURIED"(2010) KARYA SUTRADARA RODRIGO CORTEZ

Angling Sagaran^{a,1,*}, **Dikdik Sayahdikumullah**^{a,2}, **Muksin**^{a,3}

^a Institut Teknologi Bandung, Jl.Ganesa No.10, Bandung and 40132, Indonesia

¹ angling_sagaran@yahoo.com *; ² sayahdikumullah@yahoo.com; ³ muksin@fsrd.itb.ac.id

* corresponding author

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima:13-12-2023

Direvisi :18-12-2023

Diterima:04-03-2024

Kata Kunci

penataan cahaya
film
buried
naratif
sinematografi

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penggunaan pencahayaan inovatif dalam film "Buried" karya Rodrigo Cortez, dengan fokus pada dampaknya terhadap penceritaan naratif dalam pengaturan lokasi tunggal. Penataan pencahayaan yang terbatas menjadi kunci keunikan film ini, efektif menggambarkan ketegangan naratif dan perjalanan psikologis protagonis secara kreatif dan teknis. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis setiap adegan untuk mengidentifikasi transisi pencahayaan kunci dan motif tematik. Penelitian ini memeriksa strategi visual film, terutama bagaimana Cortez memanipulasi cahaya untuk menyampaikan keadaan psikologis protagonis dan perjalanan waktu dalam ruang terbatas. Studi ini bertujuan untuk memahami efek penataan pencahayaan terhadap suasana visual film dan implikasinya bagi sinematografi kontemporer, serta efek psikologis pencahayaan dalam film terhadap persepsi dan emosi penonton. Selain itu, studi ini juga bertujuan untuk memperkuat pengalaman klaustrofobia dengan menggunakan pencahayaan sebagai perangkat naratif untuk melengkapi atmosfer tegang dalam adegan film. Hasilnya berkontribusi pada diskusi lebih luas tentang peran sinematografi dalam membentuk struktur naratif film, terutama dalam menciptakan narasi visual yang dalam tanpa harus bergantung pada pengaturan yang luas atau efek khusus. Analisis ini memberikan wawasan tentang efektivitas pencahayaan minimalis dalam pembuatan film dengan anggaran rendah dan keterbatasan tinggi.

This is an open-access article under the [CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.

<http://dx.doi.org/10.53666/artchive.v5i1>

artchive@isi-padangpanjang.ac.id

PENDAHULUAN

"Buried" adalah sebuah film thriller psikologis yang mengeksplorasi tema kelangsungan hidup dalam kondisi yang sangat terbatas. Film ini, yang dirilis pada tahun 2010 dan disutradarai oleh Rodrigo Cortez, mengisahkan perjuangan seorang pria Amerika, Paul Conroy (diperankan oleh Ryan Reynolds), yang terbangun, dan menemukan dirinya hidup dikubur di dalam peti mati di bawah tanah di Irak. Paul Conroy merupakan tokoh utama, seorang sopir kontraktor pengiriman yang terjebak dalam peti mati di bawah tanah Irak. Film ini menyoroti ketegangan dan rasa terkekang yang dirasakan oleh tokoh utama. Penataan cahaya dalam film ini adalah salah satu elemen kunci yang membantu mengekspresikan rasa terkurung dan terisolasi karakter tersebut. Dengan hanya memiliki sebuah lighter dan ponsel, ia harus berjuang melawan waktu dan keterbatasannya untuk selamat. Film ini unik karena seluruh alur ceritanya berlangsung di dalam peti mati tersebut, menantang konvensi sinematografi dengan menghadirkan naratif yang intens tanpa perubahan setting. Penataan cahaya dalam film ini tidak hanya penting untuk menciptakan suasana yang diperlukan, tetapi juga berfungsi sebagai elemen kunci dalam penceritaan, menggantikan peran lokasi dan gerakan kamera yang biasanya penting dalam film lain.

Buried melakukan percobaan yang lebih ekstrem, ia dimainkan hanya oleh satu karakter dalam sebuah peti mati, tempat yang bahkan tak bisa dipakai untuk berdiri. Selama sembilan puluh menit terbujur, disuguhkan dengan aksi Ryan Reynolds di dalam peti mati itu, terkubur di tengah gurun hanya ditemani beberapa barang kecil, yang paling berpengaruh diantaranya adalah ponsel dan korek api. Kedua barang tersebut digunakan dengan cerdas sebagai *plot device*ⁱ sekaligus sebagai *mise-en-scene*ⁱⁱ inti, terkadang juga sebagai sebagai pintu masuknya pengaruh karakter pembantu (Zimmermann, 2021).

Keputusan untuk menggunakan peti mati sebagai satu-satunya latar membawa beberapa dampak, seperti halnya Kamera menjadi layak untuk menentang logika sudut pengambilan gambar. Beberapa kali, penonton disuguhkan dengan pemotongan gambar yang menjadi tidak sinkron satu sama lain, apabila diperhatikan dari segi sudut pandang, namun kondisi tersebut tidak mengurangi esensi dari cerita di dalam film, penonton tetap tahu bahwa lokasi dari actor utama masih berada di dalam peti mati. Malahan, silang sengkalutnya pemilihan *angle* membuat penonton menjadi buta arah sehingga ikut merasakan sensasi tersesat bersama Jack Conroy, si karakter utama.

Dalam konteks sinematografi, "Buried" menonjol sebagai contoh dari pemanfaatan kreatif ruang dan sumber daya terbatas untuk menciptakan pengalaman sinematik yang mendalam. Penggunaan pencahayaan dalam film ini secara efektif mengkomunikasikan emosi dan perkembangan naratif, memberikan contoh bagaimana pencahayaan dapat lebih dari sekadar alat untuk menambah kejelasan visual tetapi juga sebagai sarana bercerita yang kuat. Dalam hal ini, Cortez dan direktur fotografi film, Eduard Grau, berhasil mengatasi tantangan teknis dengan mengubah keterbatasan menjadi kekuatan, memaksa penonton untuk fokus pada keadaan emosional karakter dan mempertahankan ketegangan naratif tanpa menggunakan lanskap visual yang luas. Karya ini, oleh karena itu, memberikan inspirasi bagi pembuat film dan sinematografer tentang bagaimana kreativitas dalam pencahayaan dapat mengubah keterbatasan menjadi elemen naratif yang inovatif dan berdampak.

Dalam film "Buried" (2010), Rodrigo Cortez menunjukkan keunikan penggunaan pencahayaan yang menggambarkan ketegangan naratif dan perjalanan psikologis karakter utama dengan cara yang sangat kreatif dan teknis. Cortez, bekerja sama dengan direktur fotografi Eduard Grau, menghadirkan cerita yang sepenuhnya terjadi dalam ruang tertutup peti mati, menggunakan pencahayaan bukan hanya sebagai elemen fungsional tetapi juga sebagai alat penceritaan yang vital. Pencahayaan dalam film ini digunakan untuk menimbulkan sensasi klaustrofobia, memperjelas perubahan waktu, dan menggambarkan perubahan emosi karakter, dengan setiap sumber cahaya—baik itu lighter, ponsel, atau cahaya yang menembus celah-celah peti—menyampaikan aspek tertentu dari plot atau kondisi emosional Paul Conroy.

Dalam dunia sinematografi, pencahayaan merupakan salah satu elemen kunci yang membentuk estetika visual dan menentukan nuansa emosional suatu film. Keterbatasan lokasi seringkali dianggap sebagai hambatan dalam menciptakan kedalaman naratif dan estetika visual yang kaya. Film "Buried" (2010) yang disutradarai oleh Rodrigo Cortez, merupakan sebuah karya yang unik karena seluruh alur cerita berlangsung dalam ruang yang sangat terbatas, yaitu dalam peti mati di bawah tanah. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam pemanfaatan pencahayaan untuk tidak hanya mengatasi keterbatasan ruang tetapi juga untuk memperkuat narasi dan membangun tensi.

Masalah yang muncul adalah bagaimana penataan cahaya dapat diolah untuk memaksimalkan pengaruh emosional dan psikologis pada penonton, sekaligus mendukung pengembangan karakter dan plot dalam kondisi yang amat terbatas. Studi ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami metode dan teknik yang digunakan Cortez dalam mengatur pencahayaan, sehingga dapat memberikan

dimensi yang lebih dalam pada cerita yang dihadirkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana elemen pencahayaan di dalam "Buried" berfungsi sebagai alat bercerita dan menciptakan efek dramatis yang mendalam, serta implikasinya bagi praktek sinematografi kontemporer.

Berdasarkan karya "*Cinematography Theory and Practice*" yang ditulis oleh Blain Brown, istilah cinematography berasal dari bahasa Yunani, kinema, yang dapat diartikan sebagai "menulis dengan menggunakan gambar bergerak". Proses pembuatan film tidak hanya terbatas pada merekam setiap adegan, melainkan juga melibatkan pengendalian dan pengaturan berbagai aspek seperti jarak, ketinggian, sudut pengambilan, durasi, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk secara rinci memperlihatkan atau menjelaskan objek tertentu. Brown menjelaskan bahwa cinematography melibatkan lebih dari sekadar tindakan fotografi, tetapi mencakup proses penangkapan ide, kata-kata, tindakan, subteks emosional, nada, dan segala bentuk komunikasi nonverbal, yang kemudian diwujudkan secara visual (Brown, 2012).

Dalam konteks cerita film, unsur dramatisasi menjadi sangat penting, di mana gambar memiliki kemampuan untuk menyampaikan makna yang sebenarnya. Gambar yang memiliki makna adalah gambar yang setiap elemennya memiliki nilai emosional, simbolik, dan konotasi. Tidak ada elemen dalam gambar yang direkam tanpa perencanaan, setiap warna, bayangan, dan elemen lainnya memiliki tujuan untuk menyampaikan cerita (Brown, 2012).

Penataan cahaya atau lighting design adalah suatu seni pengaturan cahaya dengan menggunakan peralatan pencahayaan untuk menciptakan suasana yang diinginkan dalam sebuah ruangan, bangunan, atau lokasi lainnya Hajar, 2021. Tata cahaya memiliki beberapa fungsi penting, seperti: a.) Penerangan: Menyediakan cahaya yang memungkinkan penonton melihat objek atau area yang ingin disinari. b.) Dimensi: Membuat objek atau area tertentu terlihat lebih jelas dengan memodifikasi sisi gelap dan sisi terang. c.) Pemilihan: Menentukan objek dan area yang hendak disinari dengan menggunakan kamera. d.) Atmosfer: Membantu menciptakan suasana yang sesuai dengan mood yang diinginkan (Hajar, 2021; Wasilah, 2022)

Dalam arsitektur, dasar tata cahaya pada sebuah ruangan meliputi general lighting, task lighting, dan accent/decorative lighting. Begitu pun dalam interior, teater, film dan periklan. Gernot Böhme di dalam bukunya *The Aesthetics of Atmospheres* menjelaskan bahwa:

In the theater or in the staging of city sights. Lighting design has become a discipline in its own right, with applications in architecture, urban planning,

interior architecture, theater and museums, marketing and advertising, including even the presentation of goods at the point of sale. But the art of lighting also plays an important role in photography, film, and television, of course. This form of staging is devoted in the spirit of generalized merchandise aesthetic to the creation of an atmosphere, a basic emotional mood, in which we perceive the world, the specific scene and the things in it, especially the goods(Böhme, 2017)

Menurut Böhme, teater atau dalam pementasan pemandangan kota, penataan cahaya telah menjadi suatu disiplin tersendiri, dengan penerapan di dalamnya arsitektur, perencanaan kota, arsitektur interior, teater, dan museum, pemasaran, dan periklanan, termasuk bahkan presentasi barang di titik penjualan. Namun, seni pencahayaan juga memegang peranan penting dalam fotografi, film, dan televisi, tentu saja. Bentuk pementasan ini dikhususkan dalam semangat estetika barang dagangan yang digeneralisasikan untuk penciptaan suasana, suasana hati emosional dasar, di mana kita memandang dunia, secara spesifik pemandangan dan isinya, terutama barangnya.

Teori ini menunjukkan bahwa tata cahaya, khususnya melalui teknik High Contrast, dapat mendukung unsur dramatisasi, menciptakan ketegangan dan emosi dalam film. High Contrast, terinspirasi oleh seniman Caravaggio dan Rembrandt, mengadopsi gaya kontras dengan cahaya dan bayangan yang kuat, yang sering kali disebut sebagai Chiaroscuro. Teknik High Contrast umumnya diterapkan dalam program televisi seperti film detektif, psikodrama, misteri, horor, dan film noir. High Contrast juga sering disebut sebagai low key, yang menciptakan batasan tegas antara area gelap dan menghasilkan bayangan yang kuat. Buku "*Film and Video Lighting Terms and Concepts*" menjelaskan bahwa High Contrast menekankan dominasi kegelapan dan bayangan. Menurut Holben, arah lampu dari samping dengan High Contrast dapat menciptakan tampilan yang sangat dramatis (Jay Holben, 2012). Teknik ini cenderung meningkatkan kontras dan menciptakan perlawanan antara area terang dan gelap dalam komposisi, dengan tujuan menarik dan memandu perhatian penonton. Penggunaan kontras tinggi dan bayangan yang kuat memberikan kesan kegelapan, sementara pencahayaan rendah umumnya digunakan untuk meningkatkan ketegangan dalam film (Tavokoli, 2015).

Cahaya sendiri memiliki peran krusial sebagai unsur media visual, karena melalui cahayalah informasi dapat dilihat. Pada awalnya, cahaya dianggap sebagai unsur teknis untuk membuat objek terlihat, namun dalam konteks penyajian film, peran cahaya berkembang menjadi lebih kompleks, melibatkan fungsi seperti memberikan informasi waktu, menciptakan mood atau atmosfer, serta mendukung dramatisasi adegan (Biran H., 2006). Tata cahaya dibagi menjadi natural light dan pictorial light. Natural light berasal dari sumber cahaya alami seperti matahari, bulan, atau cahaya yang sudah ada di tempat seperti lilin atau lampu ruangan (Luccitti B., 1995).

Pictorial light, di sisi lain, adalah pencahayaan artistik yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan artistik, mood adegan, atau suasana. Oleh karena itu, sumber cahaya (key light) dapat diubah sesuai dengan kebutuhan artistik, mood, atau pertimbangan teknis. Dalam penjelasan Brown, perbedaan antara periode naturalisme dan ekspresionisme menyoroti penggunaan pencahayaan tebal untuk menciptakan cahaya yang lebih artistik (Brown, 2012).

Cahaya juga mempengaruhi pikiran, perasaan dan perilaku penonton, studi ini disebut dengan Psikologi cahaya. Pencahayaan yang tepat dapat memiliki dampak positif pada kesehatan, produktivitas, dan suasana hati seseorang. Sebaliknya, pencahayaan yang tidak tepat dapat menyebabkan stres dan memengaruhi suasana hati, dikutip dari <https://idea.grid.id/read/09688317/dampak-cahaya-untukpsikologi-pengguna-ruangan>, akses desember 2023

Adapun demikian, selain penelitian-penelitian di atas, kasus yang paling jarang ditemukan adalah melihat hubungan psikologi cahaya dalam film. Untuk penelitian-penelitian di Indonesia sendiri masih fokus pada analisis penataan cahaya dan mood visual yang dibangun dalam film. Hal ini seperti dalam penelitian Izzuddin Surya Walady (2023) maupun Ari Musnandar dkk (2021) yang pada dasarnya sama-sama memfokuskan fungsi pencahayaan dalam menciptakan suasana-suasana tertentu yang diinginkan dalam film. (Mugnandar & Karyadi, 2021; Walady, 2023)

Sehingga dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, studi pustaka dan catatan lapangan. Metodologi penelitian ini mencakup analisis setiap pengambilan gambar untuk mengidentifikasi transisi pencahayaan kunci dan motif tematik dari film.

HASIL DAN DISKUSI

1. Efek penataan cahaya terhadap mood visual dalam film buried

Pencahayaan dalam naratif sinematik tidak hanya berfungsi sebagai media untuk memperjelas visual, tetapi juga sebagai alat penting dalam menyampaikan nuansa emosional dan membentuk persepsi penonton terhadap narasi. Dalam konteks film, pencahayaan dapat mengubah sebuah adegan dari sesuatu yang biasa menjadi luar biasa, menciptakan kedalaman, atmosfer, dan perasaan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata atau aksi saja. David Bordwell dalam bukunya "Film Art: An Introduction" menjelaskan bahwa dalam pembuatan film yang bersifat artistik, fungsi pencahayaan bukan hanya untuk penerangan yang memungkinkan kita melihat adegan. Bagian-bagian yang lebih terang atau gelap dalam sebuah

bingkai berkontribusi pada pembentukan komposisi keseluruhan setiap pengambilan gambar serta mengarahkan perhatian kita pada objek dan aksi tertentu. Sebuah area yang sangat terang bisa menyoroti elemen penting, sedangkan bagian yang gelap dapat menyembunyikan rincian atau menciptakan ketegangan mengenai hal-hal yang mungkin tersembunyi. Pencahayaan juga berperan dalam menonjolkan tekstur, seperti garis-garis pada wajah, serat kayu, corak hiasan, jaring laba-laba, kilauan permata, dan lain-lain.(Bordwell, 2017)

Sinematografer memanfaatkan pencahayaan untuk membantu menetapkan waktu dan tempat, memberikan petunjuk tentang cuaca, atau bahkan waktu dalam sehari dengan penggunaan cahaya alami atau buatan. Dengan menyesuaikan intensitas, arah, dan warna cahaya, mereka dapat meniru kondisi alam seperti matahari terbit atau terbenam, yang secara dramatis mempengaruhi suasana hati dan tone adegan. Pencahayaan juga digunakan untuk menekankan kontras antara cahaya dan bayangan, sering kali digunakan untuk menggambarkan konflik internal atau eksternal, memisahkan karakter dari latar belakang, atau menyoroti objek atau orang tertentu dalam suatu adegan.

Selain itu, pencahayaan dapat mengomunikasikan informasi tentang karakter. Misalnya, seorang karakter yang wajahnya diterangi dengan lembut mungkin digambarkan sebagai simpatik atau tidak berbahaya, sedangkan pencahayaan yang keras dan tajam dapat menunjukkan karakter yang keras atau misterius. Perubahan pencahayaan juga dapat menandakan perubahan dalam karakter atau situasi, seperti pencahayaan yang semakin redup untuk menunjukkan keputusan atau kehilangan.

Dalam film-film yang mengandalkan suasana hati dan tone, seperti thriller atau horor, pencahayaan adalah elemen kunci dalam membangun ketegangan. Pencahayaan yang tidak merata atau bayangan yang bergerak dapat menciptakan rasa takut atau antisipasi, mempersiapkan penonton untuk sesuatu yang mungkin terjadi. Pencahayaan rendah atau penggunaan siluet dapat menyembunyikan detail penting atau mengungkapkan mereka secara dramatis, memainkan peran penting dalam menjaga penonton terlibat dan investasi dalam narasi.

Dalam film "Buried" khususnya, pencahayaan berperan lebih dari sekedar alat bercerita; itu menjadi karakter dalam dirinya sendiri, mempengaruhi narasi dalam cara yang sangat nyata dan langsung. Di sini, pencahayaan tidak hanya membantu menavigasi ruang terbatas dari peti mati tempat seluruh film berlangsung, tetapi juga mencerminkan kondisi psikologis karakter utama, dengan setiap perubahan cahaya mengikuti perubahan dalam harapan dan keputusasaannya. Namun, film ini bukanlah satu-satunya yang berhasil menciptakan naratif yang mendalam dengan

kondisi yang terbatas. Film-film seperti "Locke" (2013) dan "Phone Booth" (2002) juga telah mengambil tantangan serupa, dengan masing-masing menggunakan pencahayaan untuk mengkompensasi penggunaan ruang yang terbatas dan untuk mengintensifkan naratif.

"Locke", yang dibintangi oleh Tom Hardy, berlangsung sepenuhnya di dalam mobil yang bergerak di malam hari. Sinematografer menggunakan pencahayaan interior mobil dan cahaya dari lampu jalan serta kendaraan lain untuk menciptakan kedalaman dan tekstur, serta memanipulasi suasana hati. Cahaya yang terbatas di dalam mobil menciptakan rasa keintiman yang menekankan konflik internal yang dialami oleh karakter utama, sementara cahaya eksterior memberi rasa pergerakan dan perkembangan, meskipun settingnya tidak pernah berubah.

"Phone Booth" mengambil pendekatan yang berbeda, dengan sebagian besar film berlangsung di dalam dan sekitar bilik telepon. Pencahayaan di sini digunakan untuk mengisolasi karakter utama, diperankan oleh Colin Farrell, dari dunia luar yang sibuk dan tidak sabar. Cahaya yang terfokus pada bilik telepon menandai tempat tersebut sebagai pusat dari narasi, dengan kontras cahaya yang tajam antara interior dan eksterior bilik yang menegaskan perasaan terkurung dan terpapar.

Dalam kedua film tersebut, pencahayaan tidak hanya melayani tujuan estetika tetapi juga memperkuat narasi dan pembangunan karakter. "Buried", "Locke", dan "Phone Booth" semuanya mengandalkan pencahayaan yang dinamis untuk menerjemahkan keterbatasan fisik menjadi intensitas emosional. Mereka menunjukkan bahwa dengan pencahayaan yang cermat, ruang yang terbatas dapat dirasakan lebih luas atau lebih terbatas, sesuai dengan kebutuhan cerita.

Perbandingan film-film ini juga mengungkapkan bagaimana pencahayaan dapat digunakan untuk mengomunikasikan waktu dan perubahan psikologis. Dalam "Buried", pencahayaan berubah seiring waktu, menunjukkan berlalunya jam dan meningkatnya keputusan. Dalam "Locke" dan "Phone Booth", perubahan pencahayaan mencerminkan perubahan dalam dinamika cerita dan pembangunan tekanan naratif.

Sementara "Buried" menggunakan pencahayaan untuk mengatasi keterbatasan fisik dan emosional yang diberikan oleh setting tunggal peti mati, "Locke" dan "Phone Booth" menunjukkan bahwa keterbatasan serupa dapat diatasi dengan pendekatan yang berbeda dalam pencahayaan. Ketiganya mencapai hal yang serupa: menyampaikan cerita yang menarik dan membangun tekanan emosional melalui penggunaan pencahayaan yang inovatif dan ekspresif. Dengan demikian, pencahayaan dalam sinematografi terbukti bukan hanya elemen teknis tetapi juga

salah satu alat penceritaan yang paling kuat, bahkan dalam kondisi yang paling menantang sekalipun.

a. Teknis pencahayaan dalam film

Teori penataan cahaya atau lighting ratio adalah konsep yang digunakan dalam fotografi dan sinematografi untuk mengukur perbandingan antara intensitas cahaya pada area terang dan area gelap dalam sebuah gambar atau adegan. Pengetahuan tentang lighting ratio penting karena dapat memengaruhi tampilan, mood, dan komposisi gambar, serta dapat digunakan untuk mencapai efek yang diinginkan dalam fotografi dan sinematografi. Bagi Bordwell, Lighting merupakan sebuah proses artistik di dalam pembuatan suatu film. Karena lighting bukan hanya sekedar menerangi segala hal yang ada di dalam suatu film agar kita bisa melihat setiap aksi. Namun, setiap gambar memiliki dampak penting di dalam suatu cerita oleh karena itu penting sekali untuk mengatur pencahayaan di dalam suatu film. Tetapi tidak semua situasi di dalam suatu film memerlukan pengaturan pencahayaan yang akurat (Bordwell, 2017).

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang teori penataan cahaya atau lighting ratio:

1.) Rasio Pencahayaan (lighting ratio)

Rasio pencahayaan adalah perbandingan antara cahaya terang (highlight) dan cahaya gelap (shadow) dalam sebuah gambar atau adegan. Rasio ini dapat diukur dengan berbagai cara, seperti 1:1, 2:1, 4:1, dan seterusnya. Rasio pencahayaan yang tinggi (misalnya, 8:1) menghasilkan perbedaan yang signifikan antara area terang dan gelap, menciptakan kontras yang kuat. Rasio pencahayaan yang rendah (misalnya, 1:1) menghasilkan perbedaan yang lebih sedikit antara area terang dan gelap, menciptakan pencahayaan yang lembut dan kurang kontras.

2.) Pengaruh Terhadap Mood dan Efek

Rasio pencahayaan dapat digunakan untuk mengendalikan mood dan efek dalam sebuah gambar. Rasio tinggi dapat menciptakan efek dramatis dan misterius, sementara rasio rendah menghasilkan tampilan yang lebih lembut dan natural. Misalnya, dalam fotografi potret, rasio pencahayaan yang tinggi dapat menciptakan wajah yang tajam dengan bayangan kuat, sedangkan rasio yang rendah akan menciptakan tampilan yang lebih merata dan lembut.

3.) Penataan Cahaya (Lighting set up)

Penataan cahaya (lighting setup) dapat dipilih sesuai dengan rasio pencahayaan yang diinginkan. Misalnya, penggunaan lampu sorot atau cahaya keras dapat menciptakan rasio tinggi, sementara penggunaan cahaya lembut atau pencahayaan

difusi dapat menciptakan rasio yang lebih rendah. Sutradara fotografi atau fotografer dapat menggunakan berbagai alat, seperti lampu sorot, reflektor, atau pencahayaan latar belakang, untuk mencapai rasio pencahayaan yang diinginkan.

4.) Pengaruh Pada Subjek

Rasio pencahayaan juga dapat memengaruhi penampilan subjek. Dalam fotografi potret, rasio tinggi mungkin menciptakan wajah yang lebih tegas dan menonjolkan detail struktur kulit, sementara rasio rendah akan memberikan tampilan yang lebih lembut dan mengurangi ketegasan detail.

5.) Keseimbangan Rasio

Keseimbangan rasio pencahayaan adalah salah satu kunci untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam fotografi dan sinematografi. Ini melibatkan pemilihan rasio pencahayaan yang sesuai dengan tema, mood, dan tujuan dari gambar atau adegan yang diambil.

Dalam film "Buried" (2010), pencahayaan bukan hanya elemen teknis, tetapi juga karakter pendukung yang vital dalam penceritaan. Sutradara Rodrigo Cortez dan direktur fotografi Eduard Grau menghadapi tantangan unik untuk menciptakan pencahayaan yang efektif dalam ruang yang sangat terbatas, yaitu peti mati, yang menjadi satu-satunya setting untuk keseluruhan film. Mereka menggunakan sumber cahaya minimalis yang secara fisik bisa masuk ke dalam peti mati bersama dengan karakter utama.

Sumber cahaya utama dalam film ini adalah lighter atau pematik api, yang menyediakan nyala api yang terbatas namun hangat. Api dari lighter memberikan pencahayaan yang lembut dan intim, yang tidak hanya memungkinkan penonton untuk melihat ekspresi wajah tokoh utama, tetapi juga menciptakan rasa kehangatan dan kehidupan di tengah kegelapan yang menakutkan. Selain itu, cahaya dari ponsel yang dimiliki oleh karakter, yang menghasilkan cahaya biru yang khas, digunakan untuk efek dramatis dan untuk menyediakan kontras terhadap warna hangat dari api lighter. Cahaya ponsel juga digunakan untuk menyoroti elemen penting lainnya dalam peti mati, seperti botol air dan obat-obatan.

Grau juga mengintegrasikan cahaya LED kecil ke dalam adegan, yang dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pencahayaan spesifik, seperti membaca teks pesan atau menyoroti sudut-sudut peti mati. Cahaya ini mampu menciptakan detail dan tekstur pada wajah karakter, mempertegas ekspresi ketakutan dan keputusasaan. Efek cahaya lainnya termasuk cahaya yang menyerupai sinar matahari yang tembus melalui celah-celah peti mati, yang memberikan konotasi harapan dan kebebasan yang sangat jauh dari jangkauan.

Penggunaan pencahayaan tidak hanya terbatas pada objek fisik; teknik seperti pencahayaan off-screen juga dimanfaatkan untuk menggambarkan sumber cahaya eksternal atau aktivitas yang terjadi di luar peti mati, yang penonton tidak pernah lihat. Ini memberikan rasa lokasi dan keadaan yang lebih luas tanpa meninggalkan ruang sempit tempat cerita berlangsung. Efek pencahayaan ini memberikan kesan yang lebih besar tentang dunia di luar dan menambah kedalaman pada ruang terbatas tempat Paul Conroy terkurung.

Tim produksi juga menggunakan refleksi dan refraksi cahaya sebagai elemen naratif, seperti ketika cahaya ponsel memantul dari permukaan plastik atau ketika keringat di wajah Paul menangkap dan memantulkan cahaya. Hal ini tidak hanya menambahkan dimensi visual yang lebih dalam tetapi juga menegaskan ketegangan dan kondisi fisik karakter.

Analisis teknis pencahayaan dalam "Buried" menunjukkan bagaimana penggunaan cahaya yang cermat dan inovatif dapat mengatasi keterbatasan fisik dan menciptakan kedalaman emosional. Film ini menggunakan perubahan warna dan nuansa cahaya untuk memperkuat atmosfer. Pencahayaan merah dan kuning digunakan untuk menciptakan ketegangan dan kepanikan, sedangkan pencahayaan biru digunakan untuk memberikan perasaan dingin dan ketidakpastian. Dengan penggunaan warna dan nuansa cahaya yang cerdas, sutradara berhasil mengkomunikasikan perasaan karakter dan suasana di dalam peti mati dengan sangat efektif, serta dengan sumber cahaya yang terbatas dan penggunaan kreatif dari alat-alat yang ada, sinematografer dapat menghasilkan karya yang visualnya kaya dan penuh nuansa, sekaligus menjadi kekuatan pendorong dalam naratif film.

Dalam dunia sinematografi, pencahayaan bukan hanya sarana untuk menerangi adegan tetapi juga elemen kunci yang mempengaruhi komposisi shot dan estetika visual secara keseluruhan. Pencahayaan membentuk cara penonton melihat dan menafsirkan gambar, memengaruhi mood, tone, dan bahkan pemahaman naratif. Efek ini dapat dilihat dengan jelas dalam film "Buried" (2010), di mana pencahayaan digunakan bukan hanya secara fungsional, tetapi sebagai sarana artistik yang penting untuk memperkuat cerita.

Dalam "Buried", pencahayaan memainkan peran penting dalam menetapkan suasana dan menekankan isolasi serta keputusan karakter utama, Paul Conroy. Cahaya yang terbatas dan seringkali sempit dalam peti mati menciptakan suasana yang menegangkan dan mengganggu, memaksa penonton untuk merasakan klaustrofobia yang sama dengan yang dialami oleh Conroy. Penggunaan sumber cahaya seperti lighter dan ponsel memberikan pencahayaan tidak merata, yang

menimbulkan bayangan tajam dan kontras tinggi. Ini tidak hanya memperkuat rasa ketidakpastian dan kecemasan tetapi juga membantu menarik perhatian penonton ke elemen penting dalam adegan, seperti ekspresi wajah atau objek tertentu yang Conroy interaksikan.

Gambar 1. Screenshot wajah tokoh utama yang di terangi cahaya dari handphone
Sumber: (Sagaran, 2023)

Komposisi shot dalam film ini sangat dipengaruhi oleh pencahayaan. Dengan ruang gerak yang sangat terbatas, pencahayaan menjadi faktor utama dalam menentukan bagaimana dan apa yang dilihat oleh penonton. Pencahayaan yang berfokus pada wajah Conroy, misalnya, memperkuat emosi dan responsnya terhadap situasi, sementara kegelapan di sekelilingnya mengisolasi dia dari dunia luar, menegaskan rasa terkurung. Cahaya yang muncul dari ponsel atau lighter sering digunakan untuk menyoroti aksi spesifik atau objek penting dalam cerita, seperti ketika Conroy berusaha menemukan sumber oksigen atau ketika dia membaca pesan penting di ponselnya.

Estetika visual film ini juga sangat bergantung pada bagaimana pencahayaan digunakan untuk menciptakan tekstur dan kedalaman. Dengan ruang yang begitu terbatas, setiap perubahan dalam intensitas atau arah cahaya dapat secara dramatis mengubah mood dan persepsi adegan. Misalnya, pencahayaan yang lebih lembut dapat digunakan untuk menciptakan momen introspeksi atau kehilangan, sementara cahaya yang lebih tajam dan keras dapat menegaskan kepanikan atau ketegangan.

Selanjutnya, pencahayaan dalam "Buried" juga berkontribusi pada pengembangan visual yang bertahap dari cerita. Di awal film, dimulai dengan kegelapan total yang

mengambarkan kebingungan dan ketakutan Conroy (tokoh utama) sebagaimana yang dapat dilihat pada Tabel 1. Scene 1. Seiring berjalannya waktu, perubahan dalam intensitas dan sumber cahaya mencerminkan evolusi emosional dan fisik karakter, serta menandai perubahan penting dalam plot.

Dengan demikian, dalam "Buried", pencahayaan bukan hanya alat untuk melihat tetapi juga menjadi unsur naratif yang penting. Melalui penggunaan kreatif pencahayaan, Cortez dan Grau berhasil mengatasi keterbatasan fisik peti mati dan mengubahnya menjadi kekuatan yang memperkaya cerita. Mereka menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang bijaksana dan kreatif, pencahayaan dapat menjadi alat yang kuat dalam menentukan bagaimana suatu cerita diceritakan, dirasakan, dan diingat.

2. Psikologis Pencahayaan dalam film buried, pencahayaan mempengaruhi persepsi dan emosi penonton.

Pencahayaan dalam film memegang peran penting dalam menentukan suasana hati, atmosfer, dan psikologi karakter. Pencahayaan yang tepat dapat membantu menyoroti karakter tertentu, memunculkan emosi, dan mengarahkan fokus penonton. Sebagai contoh, pencahayaan high key digunakan untuk komedi dan musikal, sementara pencahayaan high contrast sering digunakan dalam film horor untuk menciptakan ketegangan (Bakti Taufikurrahman, 2021). Menurut Federico Fellini, seorang sutradara berkebangsaan Italia, "Pencahayaan adalah segalanya. Pencahayaan dapat mengekspresikan ideologi, emosi, warna, kedalaman, gaya, dan penceritaan. Dengan pencahayaan yang benar, wajah jelek dengan ekspresi tolok dapat berubah menjadi terlihat cantik dan pintar" (dikutip dari <https://www.kompasiana.com,2023>)

Pencahayaan dalam film juga memiliki kekuatan untuk mempengaruhi persepsi dan emosi penonton. Pencahayaan yang digunakan dalam sebuah adegan dapat membawa penonton pada tingkat emosi tertentu. Sebagai contoh, penggunaan kontras cahaya yang berbeda dapat mendukung karakteristik adegan pada film dan mengajak penonton ikut merasakan lewat visual yang ditunjukkan dalam film. Pencahayaan juga dapat digunakan untuk menciptakan suasana atau nuansa tertentu dalam film, misalnya pencahayaan yang minim untuk memberikan kesan seram dan mencekam dalam film horor. Dengan demikian, pencahayaan memegang peran penting dalam membawa pengalaman visual yang mendalam bagi penonton (Muhammad Alfin Nooreza, 2021). Dalam konteks naratif visual, pencahayaan tidak hanya memberikan visibilitas tetapi juga membentuk cara penonton menginterpretasi adegan, karakter, dan cerita secara keseluruhan. Ini dapat dilihat secara jelas dalam film seperti "Buried" dimana pencahayaan memainkan peran kritis

dalam menciptakan suasana hati, membangun tensi, dan memandu reaksi emosional penonton.

Dalam "Buried", penggunaan pencahayaan yang terbatas dan intens dalam peti mati menciptakan suasana yang mendalam dan mencengkeram. Cahaya yang redup dan sempit menimbulkan rasa claustrophobia dan kegelisahan, memaksa penonton untuk merasakan pengalaman fisik dan psikologis karakter utama. Pencahayaan yang terfokus erat pada wajah karakter, dengan latar belakang yang gelap, menekankan ekspresi ketakutan dan keputusasaan, memungkinkan penonton untuk terhubung secara emosional dengan situasi yang dialami oleh karakter. Pencahayaan seperti ini mengundang empati dan meningkatkan investasi emosional penonton dalam naratif.

Selain itu, pencahayaan dalam film ini sering kali berfluktuasi, mencerminkan perubahan suasana hati dan ketegangan naratif. Misalnya, saat cahaya lighter menyala dan padam, penonton merasakan harapan yang naik dan turun bersamaan dengan karakter. Pencahayaan yang lembut atau redup sering dikaitkan dengan momen ketenangan atau introspeksi, sedangkan pencahayaan yang tajam dan keras sering menandakan momen ketegangan atau konflik. Dengan demikian, pencahayaan tidak hanya menceritakan apa yang terjadi, tetapi juga bagaimana seharusnya penonton merasakan tentang situasi tersebut.

Pencahayaan juga memainkan peran penting dalam menciptakan simbolisme dan tema. Dalam "Buried", misalnya, penggunaan cahaya dan bayangan dapat berfungsi untuk menggambarkan tema-tema seperti isolasi, keputusasaan, dan perjuangan untuk bertahan hidup. Perubahan dari cahaya ke gelap, atau sebaliknya, dapat simbolis sebagai perubahan harapan dan keputusasaan, mendorong penonton untuk merenungkan makna yang lebih dalam dari adegan tersebut.

Selanjutnya, pencahayaan mempengaruhi bagaimana penonton mempersepsikan ruang dan waktu dalam film. Dalam "Buried", cahaya yang diberikan oleh ponsel atau lighter mengubah persepsi ruang di dalam peti mati, kadang-kadang membuatnya terasa lebih luas, kadang-kadang lebih terbatas. Ini membantu menunjukkan perubahan keadaan emosional karakter utama dan meningkatkan rasa ketidakpastian yang dialami penonton.

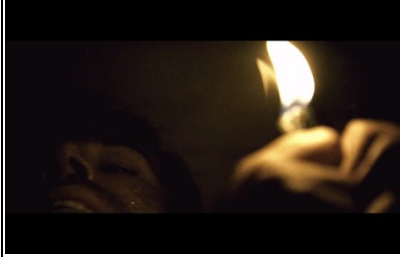
Secara keseluruhan, dalam "Buried" dan film-film lainnya, pencahayaan bukan hanya alat untuk melihat, tetapi juga sebuah alat untuk merasakan. Itu mengubah adegan dari sekedar rangkaian peristiwa menjadi pengalaman yang kaya, berlapis, dan emosional. Melalui pencahayaan, pembuat film dapat mengeksplorasi nuansa

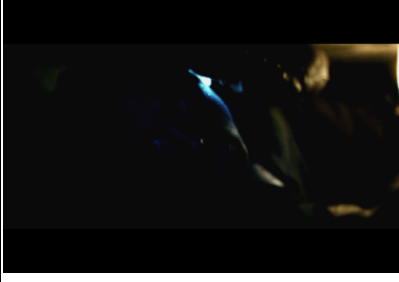
emosional yang mendalam, menciptakan ikatan yang lebih kuat antara cerita dan penonton, dan meninggalkan kesan yang berkesan dan bertahan lama.

Salah satu adegan paling menonjol dalam film "Buried" yang menunjukkan peran kritis pencahayaan dalam mempengaruhi narasi dan pengalaman penonton adalah adegan ketika Paul Conroy (diperankan oleh Ryan Reynolds) pertama kali menyalakan lighter setelah terbangun di dalam peti mati. Adegan ini tidak hanya penting dalam menetapkan suasana film tetapi juga menunjukkan bagaimana pencahayaan dapat digunakan untuk memperkuat cerita.

Tabel 1. Analisis penataan cahaya per adegan

No. Scene (Adegan)	Deskripsi adegan	Analisis Psikologis karakter berdasarkan pencahayaan yang digunakan	Time (waktu)
Scene 1 	Kegelapan total	Toko utama mengalami kebingungan dan ketakutan	00.34.45
Scene 2 	Paul menemukan dan menyalakan lighter,	<ul style="list-style-type: none"> • Cahaya dari lighter juga menciptakan kontras tajam dengan kegelapan di sekitarnya, menegaskan rasa claustrophobiaⁱⁱⁱ dan isolasi tokoh utama. • Refleksi cahaya pada dinding peti mati 	00.27.00

		menyoroti ruang yang sempit, memperkuat rasa keputusasaan yang dialami oleh Paul.	
Scene 3 	Paul menggunakan cahaya untuk memeriksa isi peti mati dan menemukan ponsel yang berbunyi	<ul style="list-style-type: none"> • Cahaya lighter pada scene ini cenderung soft, menciptakan rasa kehangatan dan kehidupan di tengah kegelapan yang menakutkan. 	01.22.45
Scene 4 	Paul menggunakan handphone untuk melakukan panggilan pertolongan	<ul style="list-style-type: none"> • Cahaya dari ponsel yang dimiliki oleh toko utama, yang menghasilkan cahaya biru yang khas, digunakan untuk efek dramatis dan untuk menyediakan kontras terhadap warna hangat dari api lighter. Menandakan kepanikan, ketidakpastian, dan perjuangan internal karakter. 	01.23.01

Di awal adegan, penonton dan karakter sama-sama berada dalam kegelapan total, mengalami kebingungan dan ketakutan. Keggelapan ini mewakili ketidakjelasan situasi dan keadaan mental Paul. Ketika ia menemukan dan

menyalakan lighter, cahaya api yang redup tapi hangat segera menerangi wajahnya, mengungkapkan ekspresi ketakutan dan kebingungan. Cahaya ini tidak hanya menyediakan visibilitas tetapi juga menciptakan rasa intimitas antara Paul dan penonton. Kita, sebagai penonton, secara harfiah dan kiasan, "melihat" situasi dari sudut pandangnya.

Cahaya dari lighter juga menciptakan kontras tajam dengan kegelapan di sekitarnya, menegaskan rasa claustrophobia dan isolasi. Refleksi cahaya pada dinding peti mati menyoroti ruang yang sempit, memperkuat rasa keputusasaan yang dialami oleh Paul. Ini memungkinkan penonton untuk merasakan keterbatasan fisik dan psikologis yang dialami karakter, memperkuat imersi dan keterikatan emosional dengan pengalaman Paul.

Selain itu, cahaya yang diberikan oleh lighter membantu membangun ketegangan naratif. Setiap kali cahaya menyala dan padam, penonton diberikan sekilas harapan atau keputusasaan, mirroring rollercoaster emosional yang dialami oleh karakter. Pencahayaan ini menjadi metafora untuk ketidakpastian dan ketidakstabilan situasi yang dihadapi Paul, serta upayanya yang putus asa untuk mengendalikan dan memahami lingkungannya.

Adegan ini juga menggunakan pencahayaan untuk memperkenalkan elemen naratif kunci. Ketika Paul menggunakan cahaya untuk memeriksa isi peti mati, setiap objek yang diterangi menjadi fokus naratif dan mengungkapkan lebih banyak tentang situasi serta karakternya. Misalnya, penemuan ponsel menandakan kemungkinan komunikasi dan bantuan, tetapi juga berfungsi sebagai alat naratif untuk memperkenalkan elemen cerita lainnya.

Secara keseluruhan, adegan ini menunjukkan bagaimana pencahayaan dalam film dapat lebih dari sekedar alat untuk menerangi adegan. Di tangan sutradara dan sinematografer yang cermat, pencahayaan menjadi alat penceritaan yang kuat, mampu membangun suasana hati, meningkatkan ketegangan, dan mendalami pengalaman penonton. Dalam "Buried", pencahayaan tidak hanya memperkuat narasi tetapi juga menjadi karakter dalam dirinya sendiri, sangat mempengaruhi bagaimana cerita itu diceritakan dan diterima oleh penonton.

3. Implikasi penataan cahaya dalam "Buried" bagi Sinematografi Kontemporer

Dari analisis penggunaan pencahayaan dalam film "Buried", penulis menemukan beberapa implikasi penataan cahaya yang dapat dijadikan rujukan oleh sinematografi kontemporer, yaitu. Pertama, pentingnya pencahayaan dalam membangun atmosfer dan tone. "Buried" menunjukkan bahwa pencahayaan yang cermat dan inovatif dapat menciptakan suasana yang mendalam dan mempengaruhi emosi penonton. Dalam produksi masa kini dan masa depan, pencahayaan harus diperhatikan tidak hanya sebagai elemen teknis, tetapi sebagai komponen kreatif yang krusial dalam penceritaan. Ini berarti bahwa sinematografer dan sutradara perlu mempertimbangkan bagaimana pencahayaan dapat digunakan untuk menekankan tema, menciptakan mood, dan mendukung pengembangan karakter. Kedua, penggunaan pencahayaan untuk fokus dan simbolisme. Seperti yang dilihat dalam "Buried", pencahayaan dapat digunakan untuk menyoroti aspek-aspek penting dari adegan, mengarahkan perhatian penonton ke detail kunci atau memperkuat aspek tertentu dari naratif. Dalam produksi masa depan, ini bisa berarti menggunakan pencahayaan secara lebih strategis untuk menyoroti atau menyembunyikan elemen tertentu, tergantung pada kebutuhan cerita.

Ketiga, adaptasi terhadap keterbatasan. "Buried" adalah contoh sempurna dari bagaimana keterbatasan dapat menjadi kanvas untuk inovasi kreatif. Film ini menghadapi tantangan unik dalam menciptakan suasana yang kaya dalam ruang yang sangat terbatas. Pelajaran yang dapat diambil adalah bagaimana pembuat film dapat menggunakan pencahayaan secara kreatif untuk mengatasi keterbatasan fisik dan anggaran. Dalam produksi masa kini dan masa depan, pendekatan serupa dapat digunakan untuk berbagai tantangan, mendorong pembuat film untuk berpikir di luar kotak dan menggunakan sumber daya yang mereka miliki dengan cara yang lebih inovatif dan efektif.

Keempat, pencahayaan sebagai alat naratif. "Buried" menunjukkan bahwa pencahayaan dapat menjadi alat naratif yang sangat kuat, bukan hanya alat untuk menerangi adegan. Dalam film masa kini dan masa depan, ini berarti bahwa pencahayaan dapat dan harus digunakan untuk menambah lapisan makna dan emosi ke dalam cerita, apakah itu melalui simbolisme, kontras, atau penekanan pada perubahan emosional dan psikologis karakter.

Akhirnya, pencahayaan untuk meningkatkan imersi dan keterlibatan penonton. Pengalaman penonton dapat diperdalam secara signifikan melalui penggunaan pencahayaan yang efektif. Dalam produksi masa depan, pencahayaan bisa digunakan untuk meningkatkan realisme, menciptakan koneksi emosional yang lebih kuat, atau membantu penonton menyelami dunia film dengan cara yang lebih mendalam.

KESIMPULAN

Analisis film "Buried", khususnya dalam konteks penggunaan pencahayaan, mengungkapkan wawasan mendalam tentang bagaimana elemen sinematografi ini dapat digunakan secara kreatif untuk memperkuat naratif, membangun atmosfer, dan mempengaruhi emosi penonton. Film ini, dengan settingnya yang unik dan terbatas, menawarkan pelajaran berharga dalam seni sinematografi, khususnya dalam penggunaan pencahayaan dalam kondisi yang menantang.

Pertama, pencahayaan dalam "Buried" menunjukkan pentingnya adaptasi dan inovasi dalam menghadapi keterbatasan. Dengan seluruh adegan berlangsung di dalam peti mati, film ini menghadapi tantangan unik untuk menjaga visual tetap menarik dan dinamis. Sinematografer Eduard Grau menggunakan sumber cahaya minimalis seperti lighter dan ponsel untuk menciptakan efek dramatis, memanfaatkan pencahayaan bukan hanya sebagai alat fungsional tetapi juga sebagai alat naratif. Penggunaan cahaya yang terbatas ini tidak hanya menciptakan suasana yang mendalam dan mengintensifkan pengalaman claustrophobic, tetapi juga mengkomunikasikan informasi penting tentang karakter dan situasi.

Kedua, film ini menunjukkan bagaimana pencahayaan dapat digunakan untuk mendukung pengembangan karakter dan plot. Dalam "Buried", setiap perubahan dalam pencahayaan, baik intensitas maupun sumbernya, mencerminkan perubahan dalam keadaan emosional dan psikologis Paul Conroy, karakter utama. Pencahayaan menjadi alat yang kuat untuk mengkomunikasikan keputusan, kepanikan, harapan, dan keberanian yang dialami Paul, memungkinkan penonton untuk merasakan dan mengerti perjalanan emosionalnya.

Ketiga, pencahayaan dalam "Buried" juga berfungsi sebagai elemen simbolis yang kuat. Cahaya dan kegelapan digunakan untuk mengeksplorasi tema seperti isolasi, keputusan, dan perjuangan untuk bertahan hidup. Penggunaan cahaya yang berubah-ubah, dari nyala api lighter yang tidak stabil hingga cahaya dingin dari ponsel, melayani tidak hanya sebagai sumber cahaya dalam ruang fisik yang terbatas, tetapi juga sebagai simbol harapan, ketidakpastian, dan perjuangan internal karakter.

Keempat, film ini menegaskan pentingnya pencahayaan dalam menciptakan atmosfer dan mood. Pengaturan cahaya yang hati-hati dan pemilihan sumber cahaya yang spesifik membantu menciptakan ketegangan, ketakutan, dan empati, mempengaruhi langsung bagaimana penonton merasakan dan menafsirkan adegan. Ini membuktikan bahwa pencahayaan yang efektif dan bermakna dapat meningkatkan imersi dan keterlibatan penonton dalam cerita.

Terakhir, "Buried" memberikan pelajaran bagi sinematografer masa kini dan masa depan tentang nilai pencahayaan sebagai alat naratif. Dengan pendekatan yang kreatif dan pemikiran yang mendalam, pencahayaan dapat menjadi salah satu alat paling berkuasa dalam seni sinematografi untuk menyampaikan emosi, mengembangkan karakter, dan menghidupkan naratif.

Secara keseluruhan, "Buried" menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang inovatif, pencahayaan dapat digunakan tidak hanya untuk meningkatkan aspek visual film, tetapi juga untuk memperkaya naratif dan membangun koneksi yang lebih dalam dengan penonton. Film ini merupakan contoh sempurna tentang bagaimana keterbatasan dapat menginspirasi kreativitas, terutama dalam penggunaan pencahayaan untuk menciptakan pengalaman sinematik yang kuat dan berkesan.

Dalam kesimpulannya, pencahayaan adalah salah satu aspek terpenting dalam sinematografi, esensial tidak hanya untuk visibilitas tetapi juga untuk kekuatan dan kedalaman cerita. Pencahayaan yang efektif dapat mengubah film dari sekedar rangkaian adegan menjadi karya seni yang berkesan, emosional, dan menggugah, menunjukkan bahwa bagaimana kita melihat sesuatu bisa sama pentingnya dengan apa yang kita lihat.

REFERENSI

- Biran H., M. Y. (2006). *Teknik Menulis Skenario Film Cerita*.
<https://perpus.tasikmalayakab.go.id/opac/detail-opac?id=10360>
- Böhme, G. (2017). *The Aesthetics of Atmospheres*.
- Brown, B. (2012). Cinematography_ theory and practice_ imagemaking for cinematographers and directors. In *Cinematography_ theory and practice_ imagemaking for cinematographers and directors*.
- Fungsi tata cahaya pada seni pertunjukan di Indonesia*. (n.d.). Retrieved December 7, 2023, from <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/25387>
- Hajar, media. (2021). *MENGENAL TATA CAHAYA (Pengertian dan Fungsi) - Multimedia Class Production*.
https://www.mediahanjar.com/2021/01/mengenal-tata-cahaya-pengertian-dan.html?m=1#google_vignette
- Jay Holben, B. (2012). *A Shot in the Dark A Creative DIY Guide to Digital Video Lighting on (Almost) No Budget A part of Cengage Learning*.
- Luccitti, B. A. (1995). *STUDENT FILMMAKER'S HANDBOOK*.
<https://www.anticariatdalle.ro/student-filmmaker-s-handbook-b-a-luccitti>
- Musnandar, A., & Karyadi, F. Y. (2021). ANALISIS FUNGSI LIGHTING UNTUK MEMPERLIHATKAN SUASANA KEHIDUPAN ANAK JALANAN PADA FILM SURAT KECIL UNTUK TUHAN. *Offscreen: Film and Television Journal*, 1(1).
- Tavokoli, Y. (2015). *Analyzing The MiseEn Scene An Approach To Improve Achtectural Lighting Design Inspired By Visual*.

- <https://www.scribd.com/document/668460885/Master-Thesis-Yousef-Tavakoli-LQ>
- Walady, S. I. (2023). *PENATAAN CAHAYA PADA FILM ANNOYING BOY MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA*.
- Wasilah, D. I. (2022). *Dasar Tata Cahaya pada Sebuah Ruangan*.
<https://binus.ac.id/bandung/2022/12/dasar-tata-cahaya-pada-sebuah-ruangan/>
- <https://ilmukomunikasi.uma.ac.id/2021/08/04/memahami-pencahayaan-sinematografi/>
- <https://www.kompasiana.com/anakfilm/59639d43e728e406901cf0d2/pencahayaan-dalam-film>
- <https://idea.grid.id/read/09688317/dampak-cahaya-untuk-psikologi-penggunaan-ruangan>
- <https://www.mediahanjar.com/2021/01/mengenal-tata-cahaya-pengertian-dan.html?m=1>
- <https://binus.ac.id/bandung/2022/12/dasar-tata-cahaya-pada-sebuah-ruangan/>
- <https://repository.dinamika.ac.id/id/eprint/6908/1/20510160006-2023-UNIVERSITASDINAMIKA.pdf>
- https://kc.umn.ac.id/11672/4/BAB_II.pdf

