

Convocatoria de Altos Estudios- EICTV

FOTOGRAFÍA AVANZADA: EL COLOR EN EL PROCESO DE POSTPRODUCCIÓN DIGITAL.

El color es una herramienta fundamental en la construcción de la imagen dentro del audiovisual. Por ello, la EICTV ha decidido convocar por tercera vez consecutiva, un curso de Altos Estudios sobre el tratamiento del color a lo largo del proceso de postproducción digital, a fin de incrementar el desarrollo de las habilidades de los profesionales que participan en la construcción de la imagen. Desde la concepción del color en el audiovisual hasta la postproducción con Assimilate Scratch.

En adición los graduados de este taller recibirán certificación de Assimilate Scratch.

Fecha: Del 11 de noviembre al 13 de diciembre de 2013

Duración: 5 semanas

Lugar: Escuela Internacional de Cine y TV, La Habana, Cuba

Matrícula: 3000.00 €

Cantidad de participantes: 14

Cantidad mínima obligatoria: 10

De no cubrirse la cantidad mínima requerida, la escuela se reserva el derecho de suspender el curso un mes antes de la fecha de inicio. Si así ocurriera, se reembolsará el pago de las prematriculas abonadas previamente por los inscritos, en caso de haberlo realizado.

Dirigido a: Coloristas, directores de fotografía, postproductores, animadores, ilustradores, supervisores de efectos visuales, publicistas, y trabajadores de la imagen en general; graduados de las escuelas de cine y televisión, y/o vinculados al medio audiovisual con experiencia previa en el trabajo fotográfico o de postproducción digital, que deseen profundizar en el conocimiento de las herramientas para la construcción del color en la imagen en el proceso de producción audiovisual digital.

Módulos:

1. Introducción al color, la colorimetría y los criterios de armonía. 30 horas, 1 semana.
2. Captura de la imagen digital, 30 horas, 1 semana.
3. Corrección de color digital. 30 horas, 1 semana.
4. Herramientas para la post producción: Assimilate Scratch, 30 horas, 1 semana.
5. Prácticas intensivas de corrección de color digital y manejo del Scratch, 30 horas, 1 semana.

Coordinación: Lily Suárez, Cuba

Profesores participantes:

Salvador Melita, Argentina.

Lily Suárez, Cuba

Nancy Angulo, Cuba

Gabriel Kerlegand, México

El curso contará con 5 módulos, de unas 150 horas de duración. Cada uno es prerrequisito del siguiente.

Contenidos de cada módulo:

1. Introducción al color, la colorimetría y los criterios de armonía.

Profesor: Salvador Melita

11 al 15 de noviembre (mañana y tarde)

Principios de la visión.

Colorimetría. Síntesis aditiva y sustractiva.

Sistemas de orden de color (Ostwald, Munsell, NCS).

Armonías de color. Preferencias de color. Diseño de paleta de color.

Densitometría. Valores EV.

Sistema Zonal en Color. Aplicaciones. Nociones de composición de la imagen en función del color.

Análisis de las armonías y paletas de color de filmes por parte de los estudiantes.

2. Captura digital de la imagen.

Profesores: Lily Suárez y Salvador Melita

18 al 23 de noviembre

La segunda semana estará centrada en la puesta en práctica de los contenidos del primer módulo mediante el diseño, por parte de los estudiantes, de armonías de color para ser filmadas en soporte digital. Las filmaciones se realizarán dentro del perímetro de la EICTV, y contaremos con la asistencia del equipo de Dirección de Arte y Vestuario de la escuela, así como del Departamento de Iluminación.

Serán tres jornadas de rodaje con discusión del material filmado y su posterior edición para ser utilizado en el módulo de corrección de color en el Scratch.

3. Corrección de color Digital.

Profesora: Nancy Angulo

25 al 29 de noviembre (mañana y tarde)

Introducción: corrección de luces, ¿Que es? , función del corrector de luces o colorista digital hoy.

La Visión: Mirar es sentir. El ojo y el fenómeno de la visión. Estimulo del color en la visión.

Percepción visual. Contraste de luminosidad. Contraste del color.

La luz y color. Origen del color. Energía radiante. Mezcla de colores. Colores primarios y sustractivos. Percepción del color. Adaptación cromática. Espacios de color. Sistemas de ordenamiento y medición del color. Valores del color (tono-saturación- luminosidad). Visión del color y sus reacciones psicológicas y temperamentales en el hombre. Simbolismo del color en las culturas, manejo en función de la dramaturgia de la imagen.

Temperatura de color. Dominantes de color, visibilidad y tolerancias de las diferencias de temperatura de color. Necesidad de ajustes, posibilidad y límites de corregir las diferencias.

Reproducción de imágenes a color: Síntesis aditiva y Síntesis sustractiva. Ejemplos prácticos de reproducción de imágenes a color: Película, Televisión, Proceso digital.

La Película

Comienzos del uso del color en cine. Coloreado manual, tintado y virajes.

Formación del color en la emulsión fotográfica. Técnica de corrección de luces película-

película. El video analizador, funcionamiento e interpretación de los datos de corrección de

luzes. La copiadora positiva y el control de la luz de corrección de luces. Trabajo de corrección de luces final para copias compuestas.

Exposición vs densidad, sistema lineal vs sistema logarítmico, valor de gamma de la película.

Sistema de visualización de la película y su valor de gamma.

La Televisión

La señal de televisión, su comienzo, introducción del uso del color en la señal de televisión.

Captura y transmisión. Sistema NTSC, PAL. La emisión y recepción de la señal de televisión analógica; Luminancia y crominancia, frecuencia de muestreo. Surgimiento del video tape como de registros de imágenes.

Concepto de gamma en la TV, valor de corrección de gamma y valor de gamma final en la visualización de imágenes en TV.

Sistema digital, Digitalización y captura de imagen digital.

El sistema binario y el BIT como unidad básica de información digital, Diferencia entre señal analógica y digital. Formación de la imagen digital, los Pixeles y el tamaño de la imagen digital.

La profundidad del color. Aparición del video digital de definición estándar.

Sistemas de Transferencia de película a video. El telecine y su sistema de corrección de luces evolución.

El scanner como sistema de transferencia de analógico a digital.

Dispositivos de captura digital, cámara de video digital evolución, cámaras de cine digital.

Calidad de imagen, formatos de archivo, resolución, profundidad del color, frecuencia de muestros del color, el 4:2:2, el 4:4:4.

Corrección de luces digital.

Cómo interpretar los monitores de forma de onda, el vectorscopio, el histograma como la versión digital de las unidades utilizadas en broadcast para asegurar que la señal de vídeo se encuentra en parámetros legales así como para cerciorarse del correcto equilibrio de los colores y el contraste de la imagen. Calibración de Monitores. Métodos de Calibración para los diferentes tipos de monitores. Calibración Manual y digital.

Sistemas y herramientas para la corrección de luces digital. Sus aplicaciones para el ajuste del contraste, brillo, y saturación del color en la imagen. Características generales de los diferentes sistemas de etalonaje digital. El Scratch, El Lustre, Apple Color, Davinci y otros.

Demostración con Apple Color de cómo hacer uso de las diferentes herramientas para el ajuste del color, sus instrumento del monitoreo de la señal de imagen, la representación de los espacios de color. La corrección Primaria importancia, la ventana de corrección secundaria su uso y herramientas de selección de un color, máscaras, viñetas prefijadas o libres, la ventana geométrica, efecto pan & scan, el tracking. El manejo de los key frame, los Renders y sus codecs.

Flujos de trabajo del intermedio digital., conformado, etalonaje, impresión de imágenes digitales a fílmico, tecnologías disponibles.

3. Herramientas para la corrección de color en post producción: Assimilate Scratch.

Profesor: Gabriel Kerlegand

2 al 6 de diciembre (mañana y tarde)

Experimentar y hacer prácticas de corrección de color en los equipamientos utilizados en casas de post-producción profesionales, conociendo a fondo las herramientas de corrección de color para sacar el mejor provecho de ellas. Aprendizaje de trabajo con Assimilate Scratch, a partir de las imágenes tomadas en la finalización del primer módulo.

¿Qué es Scratch? Interface gráfica, manejo de proyectos, formatos de imagen, conformado, *color grading, secondary color grading, compositing, process output, deliveries.*

Interface de usuario, creación y organización de un proyecto complicado, como lo puede ser un largometraje y efectos visuales. Conformación de una edición que venga de editores off line. Corrección de color primaria y secundaria, efectos visuales y compuestos, diferentes formatos de entrega (*deliveries*), *dailies*, múltiples formatos en un mismo timeline, flujo estereoscópico.

5. Prácticas intensivas de corrección de color digital y manejo del Scratch

Profesores: Gabriel Kerlegand, Nancy Angulo y Lily Suárez

9 al 13 de diciembre

En el módulo final, cada estudiante podrá realizar prácticas intensivas en el Scratch del proyecto filmado durante el taller así como la corrección de color de un corto de ficción y la realización de secuencias de compuestos dentro del Scratch, desde el conformado hasta los *deliveries*, asesorado por los docentes. El tiempo de la práctica será el que el estudiante decida, pues contaremos con un aula abierta con el equipamiento necesario para trabajar.

En la última jornada de la semana, se realizará una presentación del material postproducido.

Requisitos:

Experiencia previa en el trabajo de la imagen audiovisual.

Ser graduados de una escuela de cine o nivel universitario y/o estar vinculado al medio audiovisual.

Enviar por email currículum vitae u hoja de vida con sus datos personales y profesionales y una carta de intención de por qué desea participar en este curso.

Informaciones generales

Los horarios de clases serán de 9:30 am a 12:30 pm y de 2:00 a 5:00 pm. La asistencia y la puntualidad tanto a las aulas son obligatorias y de estricto cumplimiento. Las jornadas de rodaje serán de 10 horas más una de alimentación.

Las clases, el alojamiento y la alimentación están incluidos en el costo de la matrícula. Los estudiantes recibirán gratuitamente atención médica no especializada y de primeros auxilios en la posta médica de la escuela.

Por regulaciones legales vigentes a partir del 1 de mayo de 2010, todo extranjero que ingrese al país deberá portar consigo seguro médico reconocido en Cuba o en su defecto deberá adquirirlo en los puntos establecidos. Este seguro médico cubrirá la atención hospitalaria y especializada.

La escuela cuenta con áreas deportivas y transporte a la ciudad. Existen los servicios de cafetería abierta las 24 horas, tienda, lavandería, telefonía internacional e Internet.

Los interesados en el curso deben presentar su solicitud a Orietta Roque, coordinadora de los talleres de Altos Estudios orietta@eictv.org.cu y altos.estudios@eictv.co.cu

La escuela se otorga el derecho de seleccionar los candidatos a este curso de acuerdo a su documentación y orden de llegada y de sustituir a cualquier profesor, en caso de presentarse algún inconveniente.

Durante la primera quincena de diciembre, sesionará en la Ciudad de La Habana el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Durante esos días se dispondrá transporte para los que quieran asistir al evento. Si Ud. desea acreditarse debe abonar 20 CUC. Por favor comunicarse con nosotros con anticipación para poder realizar su acreditación.

Síntesis curricular de los profesores:

Salvador Melita (Buenos Aires, Argentina).

Uno de los profesionales más destacados en América Latina por su trabajo sobre las aplicaciones del sistema zonal en color.

En 1985 egresa en la especialidad de Iluminación y Cámara del Centro Experimental y de Realización Cinematográfica, CERC, dependiente del Instituto Nacional de Cinematografía de Argentina.

Fue docente en todos los niveles de iluminación y cámara en el CERC-Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, ENERC, la Universidad del Cine (FUC) y el Centro de Formación Profesional del Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, en Buenos Aires, donde también dictó su curso de color. Ha participado en varios congresos de color en el país y el extranjero. Además de su labor como docente se desempeña como Director de Fotografía de largometrajes e iluminador de Televisión.

Es profesor titular en la Universidad Nacional de La Plata y del curso regular del Departamento de Fotografía de la EICTV.

Lily Suárez (Cuba)

Una de las primeras mujeres directoras de fotografía de Cuba, se gradúa en 1993 en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. Es Master en Ciencias de la Comunicación.

Además de directora de fotografía, ha dirigido y producido materiales de ficción y documental tanto en celuloide como en video.

Sus producciones han concursado en ediciones del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana y otros de Cuba; así como festivales en México, Costa Rica, Argentina, Ecuador, Brasil, Estados Unidos, Canadá, España, Alemania y Australia. Ha recibido premios y menciones por su trabajo como fotógrafa y directora.

Ha sido docente en universidades de España, País Vasco, Cuba y Argentina.

Durante los últimos cinco años fue la Coordinadora del Departamento de Fotografía de la Escuela Internacional de Cine y Televisión, donde también es docente.

Ha trabajado con directores como Daniel Díaz Torres, Juan Carlos Cremata, Enrique Álvarez, Patricia Ramos, entre otros.

Nancy Angulo (La Habana, Cuba).

Colorista y Especialista en procesos químicos y sensitométricos.

Actualmente es Profesora de Técnicas y Procesos de laboratorio de cine; Sensitometría y Corrección de luces analógica y digital, del Curso Regular de la EICTV, además es la y colorista digital de su Departamento de Post producción.

Profesora adjunta del Instituto Superior de Arte de Cuba (Facultad de Medios Audiovisuales), en la enseñanza de la Técnica de Foto Fija.

Asesora técnica para la Cinemateca de Cuba, del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficas, ICAIC, en los trabajos de restauración e impresión de copias fotográficas b/n desde negativo original 35 mm.- 120 mm., y en la confección de duplicados de negativos. A partir del año 1991 fue Jefa Especialista del Departamento de Revelado, Química y Densitometría y Especialista Técnica y Jefa del Control químico y sensitométrico para todos los procesos de revelado B/N y color en el Laboratorio Cinematográfico Color del ICAIC. En 1996 se

convirtió en Especialista de todos los procesos cinematográficos del laboratorio, y desde el año 2000 comenzó la labor de Colorista, hasta el año 2001 en esa institución. Ha recibido premios por su trabajo como fotógrafa de foto fija y por sus publicaciones como especialista en Sensitometría y procesos de laboratorio cinematográfico.

Gabriel Kerlegand (México)

Supervisor de efectos visuales, especialista en estereoscopía, entrenador de Scratch. Con más de 20 años de experiencia, ha trabajado en prestigiosas casas de postproducción en el mundo: CIS Hollywood, Disney Animation, Warner Bros, Dreamworks y Movie Magic Hong Kong entre otras, además de colaborar directamente con empresas de desarrollo de software como **Alias** Research Inc., Discreet Logoc, 5D Solutions, Assimilate Inc., etc.

Ha participado en diferentes películas como supervisor de efectos visuales y colorista: *Voces Inocentes, X-Men 2, Invictus, Spiderman 3, Solaris, Superman Returns, Percy Jackson, Colosio*, entre otras.