

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 quinta vez consecutiva, un curso de Altos Estudios sobre el tratamiento del color a lo largo de ese proceso, 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 en la preproducción, herramientas para el control de la imagen digital en el rodaje, hasta la postproducción con Assimilate Scratch.

En los últimos años dentro del campo de la producción de publicidad, la corrección de color se ha convertido en eje fundamental de la creación de spots y la generación de contenidos. Por primera vez, la EICTV incluye dentro del taller de Fotografía Avanzada, la práctica de corrección de color dentro del campo de la publicidad.

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

Fecha: Del 11 enero al 12 de febrero de 2016

Duración: 5 semanas

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

Matrícula: 2800.00 €

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. En caso de que el interesado decida no asistir al taller por cualquier motivo, el abono de la prematrícula no le será reembolsado.

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 y la publicidad.

Módulos:

1. Introducción al color, la colorimetría y los criterios de armonía. 30 horas, 1 semana.
2. Corrección de color digital. 30 horas, 1 semana.
3. Herramientas de Assimilate Scratch para el control de la imagen y la corrección de color en el set y en la postproducción. 30 horas, 1 semana.
4. El color en la publicidad. 30 horas, 1 semana.
5. Prácticas intensivas de corrección de color digital y manejo del Scratch para la postproducción. 30 horas, 1 semana.

Coordinación: Lily Suárez, Cuba

Profesores participantes:

Lily Suárez, Cuba

Nancy Angulo, Cuba

Gabriel Kerlegand, México

Daff Schneydher, Colombia/Uruguay

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: Lily Suárez

Del 11 al 15 de enero

9.30 am a 12.30 am – 2.00 pm a 5.00 pm

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. Análisis de paletas de colores de filmes.

Ejercicios prácticos de diseños de armonías de color: Puesta en práctica de los contenidos del módulo mediante el diseño, por parte de los estudiantes, de armonías de color propias 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 dos jornadas de rodaje, en las que los participantes se reunirán en subgrupos de filmación. Posteriormente se editará el material para ser utilizado en el módulo final del taller y evaluado como presentación final grupal.

2. Corrección de color Digital.

Profesora: Nancy Angulo

Del 18 al 22 de enero

9.30 am a 12.30 am – 2.00 pm a 5.00 pm

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 luces. 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 Píxeles y el tamaño de la imagen digital; aparición del video digital de definición estándar, el HD, 2K, 4K, la profundidad del color, la frecuencia de muestreos del color, el 4:2:2, el 4:4:4, el formato RAW y la Calidad de imagen digital.

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. Los Luts que son? Tipos de LUT, LUTs de corrección y pre visualización.

Proceso de Intermedio Digital DI. Flujos de trabajo, conformado, etalonaje, impresión de imágenes digitales a filmico, tecnologías disponibles, el laboratorio hoy.El DCP.

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

3. Herramientas de Assimilate Scratch

Profesor: Gabriel Kerlegand

Del 25 al 29 de enero

9.30 am a 12.30 am – 2.00 pm a 5.00 pm

Experimentar y hacer prácticas de corrección de color tanto en el set como en la postproducción, con 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.

¿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.

4. El color en la publicidad.

Profesor: Daff Schneydher, Colombia

Del 1 al 5 de febrero

9.30 am a 12.30 am – 2.00 pm a 5.00 pm

Breve historia de la publicidad audiovisual.

Historia de la publicidad a través del tiempo, momentos clave, ejemplos y su evolución así y como la influencia de la tecnología en su desarrollo hasta nuestros días.

Psicología del color.

Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón. Entender y analizar el efecto del color en la percepción y la conducta humana y sus consideraciones habituales dentro del diseño, la fotografía, la señalética, la moda y la publicidad.

Identidad Visual.

Entender que las manifestaciones físicas de una marca, sus reglas generales y su aplicación, referencia los aspectos visuales que le imprimen identidad a la organización o marca que representan.

Producción y post producción de contenidos publicitarios: procesos con agencia, productora y cliente.

Conocer el proceso de producción publicitario, las etapas que acompañan el proceso desde la presentación de la idea, hasta la realización de una pieza publicitaria.

Etapas de pre color y trabajo con el director publicitario, director de fotografía, director de arte y vestuario.

Cómo trabajar junto al equipo de producción y de dirección para publicidad: definición de paletas y armonías de color junto al departamento de arte, trabajo junto al director de fotografía y vestuario.

Casos de Estudio y Ejercicios con Assimilate te Scratch

LOG, Lineal y Raw: procesado y compresión. El Raw y el Log y sus ventajas.

Conceptos técnicos sobre la herramienta de corrección de color Assimilate Scratch: Lut, formatos, diferencias y aplicaciones en la vida real.

Diferencias entre los formatos de transferencia de conformado EDL / XML / AAF, sus ventajas y diferencias. Conformado, nomenclaturas y Roundtrip entre sistemas de edición / post / color.

Tracking, y rotoscopía con Assimilate Scratch y cómo sacar provecho de la herramienta.

Refuerzo del método de corrección de color: Corrección primaria, corrección secundaria y efectos.

Tendencias del color en la publicidad:

- **Look & Feel:** Corrección de color para publicidad. Formatos: Cine, Televisión y HFR (high frame rate) Fundamentos de comunicación, identidad visual aplicado al proceso de color.
- **Product Shot:** Con planos de producto (Phantom / Alexa / Red realizaremos un proyecto de corrección de color para producto.
- **Table Top:** Comida y bebidas. Cosas a tener en cuenta al colorear productos alimenticios. Ejercicio de color sobre Alimento.
- **Beauty:** Corrección de errores en comerciales estéticos, tratamiento de pieles y cabello. Estilismo y el uso de la herramienta Bi-cubic.

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

Profesores: Nancy Angulo, Lily Suárez, Gabriel Kerlegand y Daff Schneydher,

Del 8 al 12 de febrero

9.30 am a 12.30 am – 2.00 pm a 5.00 pm (horario mínimo)

En el módulo final, cada estudiante podrá realizar prácticas intensivas en el Scratch del proyecto filmado durante la primera semana del taller, así como la corrección de color de un corto de ficción, la realización de secuencias de compuestos dentro del Scratch, desde el conformado hasta los *deliveries*, y la corrección de color de comerciales reales enmarcados en diferentes tendencias y modas, 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 y evaluación 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 donde explique porqué desea participar en este taller.

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.

El costo de la matrícula incluye las clases, el asesoramiento docente colectivo e individual; el uso del equipamiento cinematográfico profesional tanto de rodaje como de postproducción; el uso libre del software Assimilate Scratch durante el taller; el uso de metraje profesional ya filmado para las prácticas durante las clases y la Certificación de Assimilate Scratch. Así mismo la participación en las actividades nocturnas de la Sala Glauber Rocha de la escuela (conferencias magistrales, proyecciones especiales y programación diaria). El uso de las áreas deportivas y transporte a la ciudad en los horarios establecidos (San Antonio de los Baños y La Habana) e internet, según las condiciones de la EICTV.

Por regulaciones legales vigentes en el país, 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. Para más información puede conectarse a www.asistur.cu

La escuela cuenta con los servicios de cafetería abierta las 24 horas, tienda, lavandería, telefonía internacional.

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

La escuela se otorga el derecho de seleccionar los candidatos a este taller de acuerdo a su documentación y a la fecha de solicitud de matrícula y de sustituir a cualquier profesor, en caso de presentarse algún inconveniente.

Síntesis curricular de los profesores:

Lily Suárez (Cuba - Argentina)

Una de las primeras mujeres directoras de fotografía de Cuba, graduada en la cuarta generación de la Escuela Internacional de Cine y Televisión, EICTV.

Es docente en el campo de la fotografía fílmica y digital, la corrección de color y postproducción digital. Ha impartido talleres, conferencias y clases magistrales en universidades y centros de formación de Argentina, Costa Rica, Cuba, España, México, País Vasco, República Dominicana y Uruguay.

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

Ha trabajado con directores como Daniel Díaz Torres (Lisanka y La Película de Ana), Patricia Ramos (El Patio de mi casa), Enrique Álvarez (Madre Coraje, Encrucijada, Amores), Juan Carlos Cremata (Chamaco), Rosendo Ruiz (Tres D), entre otros.

Desde el año 2006 y hasta el 2012 fue la Coordinadora de la Cátedra de Fotografía de la EICTV.

En el 2012 creó Revercine, servicio de postproducción audiovisual en Buenos Aires, Argentina, donde es colorista senior para televisión de alta definición y cine de ficción y documental. Ha prestado servicios al Instituto Nacional de Cine y Artes y Audiovisuales de Argentina (INCAA), los canales de televisión digital Encuentro, Tecnópolis, Canal 7, Sony Latinoamérica, y diversas casas productoras de Argentina e Iberoamérica.

Es docente de postproducción y corrección de color en el Centro de Formación Profesional del Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA-ATMA), la Escuela de Artes Audiovisuales CIEVYC, Argentina y en el Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) del INCAA.

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 colorista digital de su Departamento de Postproducción.

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)

Desde hace veintitrés años se desempeña como supervisor de efectos visuales. Ha trabajado en varias productoras y post productoras en América Latina, Estados Unidos, Asia y Europa, además de colaborar directamente con empresas de desarrollo de software como Alias Research Inc., Discreet Logic, 5D Solutions, Assimilate Inc., etc.

Ha trabajado en cientos de comerciales para México, Estados Unidos, Latinoamérica y Asia, además de decenas de conferencias y talleres en relación al Cine Digital y Post Producción Estereoscópica, ej. Filmart Hong Kong 2009, 2010 y 2011. Es profesor del Curso Regular y de los Talleres de Altos Estudios en la EICTV, en los Talleres de Postproducción y Assimilate Scratch para cine y tv. Kerlegand tiene 10 Años de experiencia en el desarrollo de sistemas de producción y post producción estereoscópica.

Ha trabajado en numerosos filmes en EU, Asia y México, desarrollándose principalmente con artista y supervisor de efectos visuales y en su haber cuenta con una nominación al Ariel por mejores efectos visuales con la película *Colosio* (México 2012).

Actualmente tiene su estudio de Post y Efectos Visuales en la Ciudad de México y es encargado de todas las operaciones de Assimilate Inc. en Norte América, trabajando en

estudios como Fox Studios, Digital Sand Box, Warner Bros., Universal, Sony Pictures Entertainment, DreamWorks SKG, CIS, por mencionar solo unos cuantos.

Algunas de las películas en las que ha trabajado: *Arrancame La Vida, El Atentado, Voces Inocentes, Chicogrande, X-Men 2, Invictus, Spiderman 3, Solaris, 007 Tomorrow Never Die, Black Hawk Down, Everyone's Hero, Superman Returns, U23D, Percy Jackson, El Encanto del Aguila, Colosio, No Se Aceptan Devoluciones y Down of the Planet of the Apes.*

Daff Schneydher (Colombia)

Desde hace 10 años se dedica a la supervisión de post producción y corrección color de comerciales, ha trabajado para varias productoras y post productoras audiovisuales en Uruguay y Argentina como Oriental Films, Paristexas, Aparato Post, Sastre, Barraca Post, Remo Animation Studios, Taxi Films entre otras; donde ha desarrollando proyectos publicitarios para los mercados de Argentina, Brasil, Colombia, México, Guatemala, Perú, Ecuador, Paraguay, Estados Unidos (anglo e hispano) España, Alemania y Vietnam para marcas como HBO Latin America, Mtv, Mattel, Coca Cola, P&G, Telefónica, Verizon, Unilever, Pepsico, Sab Miller, entre otros.

En 2014 Establece la primer boutique de finalización e intermedio digital de Uruguay (Colour Digital Intermediate) basado en Assimilate Scratch, que se especializa en corrección de color para publicidad y contenidos, restauración de material audiovisual, largometrajes y documentales, donde ha desarrollado proyectos para RTS (Radio Télévision Suisse) HBO Brasil y HBO Latinamerica, Discovery Networks, Univisión, Canal 10, Teledoce en Uruguay y Telefé en Argentina. Dicta talleres sobre Workflow digital y corrección de color para la Escuela de Cine del Uruguay, UTU (Consejo de Educación Técnico Profesional del Uruguay) y el Claeh.