

Convocatoria Altos Estudios –EICTV ESTUDIOS AVANZADOS de COLORIZACIÓN.

Objetivos:

1-Profundizar en toda la base teórica - practica sobre tratamiento del color y manipulación del aspecto visual de la imagen, para lograr la línea estética dada por el responsable de imagen, y poder aportar experiencia y creatividad como coloristas.

2-Elevar la habilidad y adiestramiento en el proceso de corrección de color, que logre mantener la consistencia del color y la luz, pasando básicamente por los tres etapas fundamentales; corrección primaria, correcciones secundarias, efectos y diseño de un look determinado.

3-Elevar los conocimientos del color independientemente del software, unidad y diferencia entre los más comunes, saber aplicar estas técnicas a cada producción en particular; filosofía y metodología para el tratamiento del color que ayudan a tomar decisiones no solo técnica sino también artísticas, llegando a proponer soluciones creativas al director de fotografía o director; tanto si se trata de potenciar el trabajo realizado con una corrección de color naturalista como si transformamos completamente la imagen original creando looks.

Fecha: del 25 de abril al 27 de mayo de 2016

Lugar: Escuela Internacional de Cine y TV San Antonio de los Baños

Costo de la matrícula: 3000.00 €

Duración: 5 semanas

Cantidad de participantes: 14

Cantidad mínima requerida: 7

De no cubrirse la cantidad mínima obligatoria de plazas requeridas, la EICTV se reserva el derecho de suspender la realización del Taller hasta un mes antes de inicio del mismo. En tal caso, se realizarán los reembolsos correspondientes a las prematriculas abonadas previamente por los inscritos. La EICTV no se responsabiliza con los costes asociados al viaje (boleto aéreo, visa, etc). 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, supervisor de efectos visuales, animadores, editores que realicen trabajos de color en la postproducción y especialistas en postproducción de imagen.

Profesores:

Nancy Angulo/ Cuba.(Colorista).

Gabriel Kerlegand/ México. (Efectos visuales y Colorista).

Luisa Cavanagh/ Argentina. (Colorista).

El taller se hará en cinco módulos:

I- TEORIA DEL COLOR Y CARACTERISTICA DE LOS DIFERENTES SISTEMA DE REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES A COLOR.

Tema 1-Introducción. Historia y Origen del color. Luz y Color.

-El ojo y la visión; Ver y mirar; Percepción visual, adaptación a la claridad. La visión en colores, adaptación cromática.

- Teoría del color; Propiedades y características de la luz;

Propiedades del color.

- El color y su estudio abordado desde el campo de la psicología, la significación cultural, el arte, la industria; El círculo cromático y la paleta de color, gama y combinación, armonía y contraste del color, psicología y simbología, manejo todo en función de la dramaturgia de la imagen.

- Modelo de color y Espacio de color. Primeros sistemas de ordenamiento y medición del color (Albert Munsell, Ostwald, NCS) y Triángulo CIE, XYZ. Modelos de color: RGB, HSL, CMYK.

Tema 2- Reproducción de imágenes a color métodos análogo y digitales.

- Síntesis Aditiva y sustractiva. La película vs televisión.

- La emulsión fotográfica y la formación del color. Primeras formas de reproducción de imágenes a color en el cine, su desarrollo hasta la aparición de la película a color de nuestros días. Espacio de color XYZ.

- Formación y transmisión de la imagen a BN en el sistema de televisión analógica. Diferencias PAL y NTSC. Uso del color en la señal de televisión. Señal de luminancia y crominancia. Ancho de banda de transmisión. Espacio de color RGB, YUV, sRGB.

- Formación digital de una imagen a color. El bit como unidad básica del sistema de información digital, el pixel y el tamaño de la imagen. Espacio de color RGB, YCbCr.

- Exposición vs densidad, sistema lineal vs exponencial logarítmico, concepto de gamma en cine (curvas sensitométricas de la película).

Gamma logarítmicas vs gamma de video . Latitud de exposición vs Rango dinámico. Valor de gamma final de los diferentes sistemas de visualización y reproducción de imágenes.

Tema 3-El sistema de captura y reproducción de imágenes a color por método digitales.

- Captura de la imagen digital, unidad informática (Bits), unidad imagen (Píxel). La Cámara, el Scanner, almacenamiento y compresiones. Comprender y profundizar en la transcripción análoga de la imagen visual al medio digital. Sensores CCD y CMOS.
- Concepto de calidad de imagen, resolución, tamaño y formatos de archivo (SD, HD, 2K, 4K, etc), profundidad del color, importancia; el Subsampling o muestreos del color 4:2:0, 4:2:2, 4:4:4, etc. Defectos por falta de información digital.
- Que es el formato RAW, tipos de archivos, los Códec, DNxHD y Apple Prores, la elección de compresión.
- Cine Digital, características fundamentales. Cámaras, Formatos principales. Espacio de color ACE.
- Los Luts, ¿qué son? Tipos de LUT, LUTs técnicos, de corrección y pre visualización.

Tema 4-Que es El Intermédio Digital DI. Sistema DCI. Máster DCP.

- Comparativa flujo fotoquímico y digital. El telecine.
- Concepto de Intermédiate Digital. Flujo de trabajo, digitalización de imagen, conformado, etalonaje, impresión de imágenes digitales a fílmico, tecnologías disponibles. Archivos DPX y Cineon.
- El laboratorio hoy. Que es el sistema DCI. El DCP características fundamentales.
- Imagen digital hoy y su gran salto cualitativo, sus cinco pilares que en conjunto sustentan este avance de calidad. Espacio de color 2020.

Tema 5-Monitores CRT, LCD, LED. Calibración de Monitores. Métodos de Calibración.

- Entender todos los conceptos que conciernen al proceso de gestión de color para poder realizar la calibración adecuada de todos los elementos de la cadena audiovisual
- Aprender los distintos niveles de calibración: desde barras en monitor u otros sistemas manuales hasta los niveles de máxima exactitud. Gamma, punto blanco, la luminancia. Calibración.
- Calibración a un Estándar. Norma HD ITU-709, norma para UHD BT2020.

II- LA CORRECCIÓN DE LUCES Y COLOR.

Tema 1 -Sistemas de corrección de luces digital. Base técnica de la corrección de color, filosofía y metodología para el tratamiento del color con diferentes softwares.

- Corrección Primaria; Corrección secundaria. Circulo cromático. EL sistema basado en las herramientas de Lift, Gamma, Gain vs los Sistema basado en Shadow, Midtone, Highlight.
- Uso de instrumentos de medida: formas de onda, vectorscopio, histogramas, parade.
- Conformado: EDL, XML, AAF, etc.
- Herramientas necesarias para el etalonaje digital. Unidad y diferencias entre los software como: la ventana de efectos en edición, Speed Grade, DaVinci, Assimilate Scratch.

Tema 2- Explorar, profundizar y ejercitar el flujo de trabajo en la gestión de color en el Software para la corrección de luces **DaVinci.**

- Explorando el menú de medias, importación de los clip, conformado he importación de los AFF, XML y EDL, ventana de color y sus opciones de corrección primaria y secundarias (las curvas, el Qualifer, las viñetas), entender el manejo de las diferentes estructuras de los Nodos, el Trackin, y los Keyframing, manejo de los luts, instrumentos de monitoreo de la señal de imagen, los Deliver o menú de salida para la exportación.

Tema 3- Explorar, profundizar y ejercitar el flujo de trabajo en la gestión de color en el Software para la corrección de luces **Scratch.**

- El construct, importación de los clip, conformado del timeline con los AFF, XML y EDL, modulo de color y sus Herramientas de corrección primaria y secundarias (las curvas, el Qualifer, las canvas ó viñeta, las texturas), las animaciones el Trackin, y los Keyframing, manejos de los Luts, instrumentos de monitoreo de la señal de imagen, los Deliver o menú de salida.

III- EL COLORISTA TRABAJANDO EN SET Y EL COLORISTA DE VFX.

- Clases magistrales sobre las características y formas generales de cómo enfrentar los trabajo de color en el set y los trabajos VFX, uso de las herramientas mas comunes para componer y corregir dentro de la plataforma de **Scratch.**

- Clases teórico-prácticas donde el profesor coloriza un proyecto publicitario de 3 a 5 minutos en formato HD que integre el manejo de elementos de composición dentro del software **Scratch**.
- Trabajo práctico de color con el mismo proyecto en formato HD pero en forma individual por cada alumno y asesorado por el profesor.

IV- EL COLORISTA TRABAJANDO EN OBRAS DOCUMENTALES

- Clases magistrales sobre las características y formas generales de cómo enfrentar el trabajo de color en proyectos documentales, uso de las herramientas más comunes corrigiendo dentro de la plataforma de **Scratch**.
- Clases teórico-prácticas donde el profesor coloriza un proyecto documental de 15 minutos en formato HD dentro del software **Scratch**.
- Trabajo práctico de color con el mismo proyecto pero en forma individual por cada alumno y asesorado por el profesor.

V- EL COLORISTA TRABAJANDO EN CORTOS Y LARGOS DE FICCIÓN.

- Clases magistrales sobre las características y formas generales de cómo enfrentar el trabajo de color en proyectos de ficción, uso de las herramientas más comunes corrigiendo dentro de la plataforma de **Scratch**.
- Clases teórico-prácticas donde el profesor coloriza un proyecto de ficción de 20 a 30 minutos en formato RAW dentro del software **Scratch**.
- Trabajo práctico de color con el mismo proyecto pero en forma individual por cada alumno y asesorado por el profesor.

En el cierre del taller se proyectarán los materiales colorizados.

Los Módulos **III, IV, V** se darán como clases magistrales centradas en el entrenamiento para coloristas, esta parte del taller se organiza con dos objetivos fundamentales:

El primero introducir los desafíos técnicos, los posibles métodos y configuraciones para realizar el etalonaje digital según las características del proyecto, tomando en cuenta flujo de trabajo y necesidades específicas. También reflexiona sobre el rol del colorista, su relación con director, fotógrafo, director de arte,

vestuarista, maquillador y post productor a través de los procesos de pre producción, rodaje y post producción.

El segundo analizar los desafíos creativos.

Estudia el uso de referencias determinadas, desde films, pasando por fotografías y pinturas. Asimismo se indaga y experimenta sobre propuestas de imagen sin referencias previas, promoviendo identidad-estilo personal del colorista.

También se busca desarrollar el ojo para identificar ventajas y desventajas del material para abordar el etalonaje.

En este sentido, combinando ambas prácticas, se pretende lograr tener un criterio para tomar decisiones sobre la imagen y capacitarse para utilizar las herramientas de forma precisa.

Requisitos:

- Ser graduados de una escuela de cine o nivel universitario y/o estar vinculado al medio audiovisual.
- Tener mínimo un año de experiencia en el trabajo audiovisual como: colorista, supervisor de efectos visuales, animadores y editores que hayan realizado trabajos de color y finish.
- 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.
- Enviar planilla de inscripción que se encuentra en la página web.

Informaciones generales:

La escuela ofrece gratuitamente el alojamiento y la alimentación en sus instalaciones, así como los servicios de urgencias en la posta médica de la escuela.

Por regulaciones legales vigentes en el país, todo extranjero deberá portar consigo seguro médico reconocido en Cuba o en su defecto deberá adquirirlo en los puntos de entrada. Este seguro médico cubrirá la atención hospitalaria y especializada en caso de necesitarla. En el sitio web www.asistur.cu se detallan todas las opciones para los viajeros.

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

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

Los interesados en dicho curso deben presentar su solicitud a Orietta Roque, coordinadora de Altos Estudios

altos.estudios@eictv.co.cu

Síntesis curricular de los profesores:

Nancy Angulo/ Cuba

Ingeniera Química. Colorista Digital y Profesora en la EICTV de San Antonio de los Baños, y del Instituto Superior de Arte en la Facultad de Medios Audiovisuales. Especialista en Procesos Químicos – Sensitométricos Laboratorio Color ICAIC. Correctora de luces proceso analógicos para varios largometrajes y documentales de producciones ICAIC y proyectos de la Escuela Internacional de Cine, con una experiencia profesional de 30 años.

TITULOS DE PELICULAS TRABAJADAS COMO COLORISTA (desde el 2000).

- Largometraje ficción **“Salsipuedes”** Panamá, digital 6K.
- Largometraje ficción **“Santa y Andres”** ICAIC Cuba, digital 4K.
- Largometraje ficción **“kenke”** Panamá, digital HD.
- Largometraje ficción **“El Acompañante”** ICAIC Cuba, digital 2K.
- Largometraje ficción **“La Cosa Humana”** ICAIC Cuba, digital 2K.
- Largometraje ficción **“Paisaje Indeleble”** Colombia, digital 2K.
- Largometraje ficción **“Omega 3”** ICAIC Cuba, digital 2K.
- Largometraje ficción **“Esteban”** Cuba, digital 2K.
- Largometraje ficción **“Ovnis en Zacapa”** Guatemala, digital HD.
- Largometraje ficción **“Joselito”** Chile, digital HD.
- Largometraje ficción **“Al Borde del Rio”** Cuba, digital HD.
- Largometraje ficción **“Maniobra”** ICAIC digital HD.
- Largometraje ficción **“La Película de Ana”** ICAIC digital HD.
- Largometraje ficción **“Se Vende”** ICAIC digital HD.
- Largometraje ficción **“Ester en alguna parte”** ICAIC digital HD.
- Largometraje ficción **“Marina”** ICAIC digital HD.
- Largometraje ficción **“Donde Nace el Sol”** Guatemala digital HD.
- Largometraje ficción **“Fausto”** Argentina digital HD.
- Largometraje ficción **“Molina Feroz”** Cuba, digital HD.
- Largometraje ficción **“Roble de Olor”** ICAIC 35mm.
- Largometraje ficción **“Constantinopla”** ICAIC 35mm.
- Largometraje ficción **“Miradas”** ICAIC 35mm.
- Serie ficción de TV **“Contracorriente”** TV Nicaragua 7 capítulos digital HD.
- Ficción **“Con Sana Alegría”** Cuba, digital 2K.
- Ficción **“El Edén”** Colombia digital 4K.
- Ficción **“La profesora de Ingles”** Cuba, digital 2K.
- Ficción **“Armonia”** Cuba, digital 2K.
- Ficción **“Tarde para Ramón”** Cuba, digital HD.
- Ficción **“TheFall”** Chile, digital HD.
- Ficción **“Responso para un abrazo”** Perú digital HD.
- 30** cortos de ficción en 35mm de la EICTV.
- Mas de **35** cortos de ficción EICTV, digital SD y HD.
- Serie documental **“Ser un Ser Humano”** EICTV 7 capítulos en digital HD.
- Documental **“Marti”** Cuba, digital HD.

- Documental “**Ojos medio cerrado**” Cuba, digital HD.
- Documental “**La piel como lienzo**” Cuba, digital HD.
- Documental “**THE CUBAN WAY**” para TV Inglesa, digital HD.
- Documental “**Memorias**” para TV francesa de Alice De Andrade.
- Documental “**La Certeza**” Cuba, digital HD.

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., DiscreetLogic, 5D Solutions, Assimilate Inc., etc.

Ha trabajado en cientos de comerciales para México, USA, 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 AssimilateScratch para cine y tv.

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 Mexico, desarrollándose principalmente como artista y supervisor de efectos visuales y en su haber cuenta con una nominación al Ariel por mejores efectos visuales con la película Colosio (Mexico 2012). Actualmente tiene su estudio de Post y Efectos Visuales en la CD de Mexico y es encargado de todas las operaciones de Assimilate Inc. en Norte America.

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

Luisa Cavanagh/ Argentina

Colorista digital. Desde 2006 realiza corrección de color en largometrajes, documentales, publicidad y cortometrajes. Trabajo hasta el 2015 en Cinecolor Argentina, actualmente vive en San Pablo donde es colorista en Quanta Post. Entre los proyectos que realizo se encuentran:

- **Relatos Salvajes** de Damian Szifron
- **Leonera** de Pablo Trapero
- **Carancho** de Pablo Trapero
- **Elefante Blanco** de Pablo Trapero
- **El Clan** de Pablo Trapero
- **El Ultimo Elvis** de Armando Bo
- **Infancia Clandestina** de Benjamin Avila
- **La Reina** de Manuel Abramovich
- **Por tu culpa** de Anahi Bernere
- **Aire Libre** de Anahi Berneri
- **El Ardor** de Pablo Fendrik
- **Los Salvajes** de Alejandro Fadel
- **La Patota** de Santiago Mitre
- **La Historia Oficial** versión remasterizada de Luis Puenzo.