

1

ENCUENTRO CON LA
CINEFOTOGRAFÍA
MEXICANA

20-27
SEPTIEMBRE
2024

SOCIEDAD MEXICANA DE AUTORES
DE FOTOGRAFÍA CINEMATOGRAFICA

TALLERES
Especialízate

CINEFOTOGRAFÍA E ILUMINACIÓN PARA STOP MOTION *con Michel Amado amc*

Director de fotografía especializado en la técnica de animación stop motion, donde ha colaborado en múltiples comerciales, cortometrajes, series y un largometraje. En el 2020 inicia su carrera en Estados Unidos como Lighting Cameraperson (LC) para la película 'Guillermo del Toro's Pinocchio' (Netflix, 2022), co-dirigida por Guillermo del Toro y Mark Gustafson; sirvió como director de fotografía de la primer temporada del sit-com 'In The Know' (Peacock, 2023), creado y escrito por Brandon Gardner, Zach Woods y Mike Judge; y colaboró como Lighting Cameraperson para la segunda temporada de 'Tiny Chef', dirigido por Rob Shaw (Nickelodeon, 2024).

Director de fotografía de dos producciones ganadoras del Ariel: 'Bajo la Sal', 2008 (Ariel por Mejores efectos especiales entregado a René Castillo, por las secuencias de animación); y, 'Viva el Rey', 2019 (Ariel al Mejor cortometraje de animación entregado al director Luis Téllez). Premio Jalisco de Periodismo 2016 en la categoría de fotografía por la serie documental 'Pueblo Quieto' y ganador de la Pantalla de Cristal en el 2014 por mejor fotografía por el videoclip 'El Aire' (dirigido por Carlos Cruz), de Sidarttha.

Michel Amado no sólo es un artista sistemático, sensible y seducido por los contenidos gráficos basados en la combinación de la técnica, la ciencia, la tradición pictórica y la magia, también es profesor de fotografía, cinefotografía y un elocuente conferencista; cree en la capacidad sorpresiva de la imagen, en el poder narrativo y dramático de la luz, y en la expresividad emotiva del color. Sus intereses rondan el universo reflexivo de las personas y su interacción con el mundo. En su obra responde a preguntas sobre la memoria, la nostalgia y la evocación de la intimidad de los seres humanos.

EL AUTOR
Conóceme

IMDb. <http://www.imdb.me/michelamado>

IMDb Pro. https://pro.imdb.com/name/nm3020853?ref_=nm_nv_usr_profile

Video: <http://vimeo.com/user6126964>

Fotografía de obra: <http://bluestreets.org/michelamado>

Instagram. Obra de autor @michelamado Instagram. Retratista @portrat_michelamado

Facebook fan page. <https://www.facebook.com/pages/Michel-Amado/112623255481270>

EL TALLER

Objetivos

Comprender y practicar los conceptos técnicos y expresivos de la luz y el color aplicados a la cinematografía para stop motion para construir un lenguaje, un sistema o un puente congruente entre el diseño visual, la atmósfera lumínica y la ejecución de la iluminación en set.

1. Entender el proceso de creación y diseño de la luz para establecer decisiones personales/artísticas o alcanzar peticiones editoriales/comerciales en favor de la lectura de la imagen.
2. Controlar, modular y medir varias lámparas para comprender que la luz texturiza y cambia los efectos dramáticos en una escena.
3. Aprender a iluminar para el formato fílmico del stop motion.
4. Aprender a escribir los datos lumínicos para replicar diseños de iluminación y configuraciones espaciales.
5. Comprender las técnicas de DMX y motion control en el uso del cuadro a cuadro, para crear efectos especiales en cámara

Descripción

La luz es la materia prima de la fotografía, del cine y del video. Desempeña papeles primordiales en la construcción de los sentidos estéticos y narrativos de la imagen. Determina la intención emocional, el ritmo, el drama, el carácter y la atmósfera de una escena. Su función es conectarnos con una fantasía visual.

Durante el taller aprenderemos a usar la luz y a iluminar para el formato fílmico del stop motion; entenderemos cómo funciona, sabremos leerla, medirla y replicarla; comprenderemos el color, los esquemas para combinarlo y las bases para gradarlo en postproducción. El material grabado estará a disposición de cada uno de los estudiantes al final del taller.

Es un taller de nivel avanzado e intensivo de 8 hrs en donde primero aprenderemos la lógica de la luz, a iluminar, aplicar intencionadamente la teoría del color y experimentaremos con DMX y motion control en el diseño de iluminación para el mundo a escala de la animación cuadro por cuadro.

Trabajaremos en cuatro etapas: 1. Iluminación, 2. Fotometría, 3. Teoría del color y colorimetría, y 4. Diseño de iluminación y luz en movimiento.

PATROCINADORES

Gracias

DIRIGIDO A

Público

El taller está dirigido a estudiantes y profesionales de la fotografía, cinematografía, dirección de arte y directores con intereses en la animación stop motion, iluminación, el control de la luz y sus aplicaciones creativas en el mundo autoral y comercial.

 Estudios Churubusco

 Taller del Chucho

Hobby creative studio

EFD studios

GUÍA DE TEMAS

Contenido

* La guía de tema no se estudiará en orden cronológico, como aparece a continuación, se combinarán temas durante la sesión.

I. FOTOMETRÍA

INTRODUCCIÓN

1. El mundo del stop motion: la combinación del live action y la fotografía fija.

Fotometría y fotómetro, la medición de la luz

2. El exposímetro, su uso y sus escalas básicas para la lectura de la luz

- Escalas del lenguaje lumínico: diafragma, velocidad de obturación e ISO
- Modo de medición incidental, ángulo de medición y medición de la luz reflejada
- Exposición creativa: la sensibilidad nominal e índice de exposición (I.E.)

3. Contraste de la escena y latitud de la cámara o el soporte

4. ABC del sistema y características psico-físicas de la luz continua

- Lectura de las fuentes de luz
- Dirección y enfoque de las fuentes de luz
- Caída natural de la luz
- Contraste tonal, efectos de carácter dramático y ratios de contraste

5. Lectura a una, dos o más fuentes de luz en el mismo cuadro

- Lectura de la escena
- Relación de contraste de la escena
  - Datos lumínicos
  - Relación de la fuente de luz y el espacio
  - Control de la continuidad lumínica
- Replicar una escena, ¿cómo reproducir datos lumínicos?

6. Sistemas avanzados de medición a través de E.V.'s

II. ILUMINACIÓN

1. Naturaleza de la luz

- La luz invisible
- Clasificación de la luz, la sombra (y sus efectos)
  - Luz dura
  - Luz reflejada / rebotada
  - Luz difusa

2. Nomenclatura de la luz

- Relación de la dirección e incidencia de la luz y el objeto
- Eje horizontal
- Eje vertical

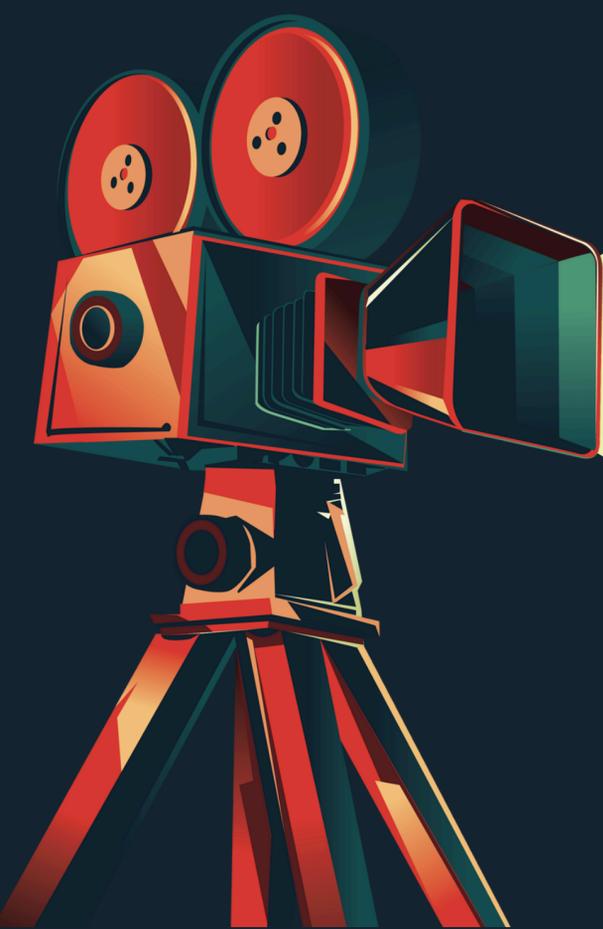
3. Luz disponible / Luz colocada

- Balanza lumínica
- Interpretación del exposímetro y el análisis, descripción e interpretación de la escena

4. Tramoya y equipo de iluminación

5. Notas y documentos de un director de fotografía

- Datos lumínicos
  - De cada lámpara
  - De la cámara
- Planos de iluminación
  - Análisis geométrico
  - El espacio visual
- Procesos de editorialización
- Pruebas de cámara

GUÍA DE TEMAS

Contenido

III. TEORÍA DEL COLOR

1. La pintura y el color
2. La rueda del color
  - a. Relatividad del color
  - b. Esquemas básicos para combinar el color
    - i. Monocromáticos
    - ii. Análogos
    - iii. Complementarios
    - iv. Complementario análogo
    - v. Rompimiento complementario
    - vi. Triada
    - vii. Tetrada
  - a. Creación de la paleta de color
  - b. Colores primarios, secundarios y terciarios
3. Luz vs pigmento
  - a. Combinar colores luz
  - b. Traducción de colores pigmentos a colores luz
4. Aspectos básicos de la psicología del color (ejemplo: muerte de Gepetto)
5. Aspectos psicofísicos del color
  - a. Matiz o tono (Hue)
  - b. Pureza, saturación o croma (Saturation)
  - c. Luminosidad o brillo (Value)
6. Pintando la luz y la sombra
  - a. Gelatinas de color
  - b. El color y la atmósfera emocional
  - c. El color y el estilo visual
7. Pruebas de cámara

IIIb. COLORIMETRÍA

8. El ojo y el color de la luz
  - a. Espectro electromagnético y el espectro visible
  - b. Longitudes de onda y el color luz
  - c. Luz blanca
9. La temperatura del color
  - a. La composición espectral de la luz
    - i. Tungsteno
    - ii. LED
  - a. Índice de Reproducción Cromática (CRI)
10. Grados MIREL
  - a. Corrección de fuentes con distintas temperaturas de color
    - i. Eje azul/anaranjado
      1. Serie negativa / CTB
      2. Serie positiva / CTO
    - ii. Eje verde/magenta
      1. Serie plus green
      2. Serie minus green
11. Sistemas del color de la luz
  - a. Aditivo
  - b. Sustractivo
12. Corrección de color
  - a. Carta de gris
  - b. Carta de color
  - c. Perfiles de color
  - d. Calibración de monitor

IV. DISEÑO DE ILUMINACIÓN Y LUZ EN MOVIMIENTO

1. Modelado de la luz vs modelos clásicos de iluminación
  - a. Luz tipo Rembrandt y la pintura
  - b. Relaciones de contraste de la escena
    - i. Estructura lumínica 1:1:1
      - a. Sistema pictórico de la luz: combinación Key-Fill (K-F)
2. Función de la luz:
  - a. Dramatismo
  - b. Lectura
  - c. Jerarquización
3. Otros tipos de contraste
  - a. Color
  - b. Ejes
  - c. Direcciones de la luz
4. Efectos de la luz sobre objetos
5. Diseño de iluminación
6. Luz en movimiento
7. DMX
  - a. Bitácoras

