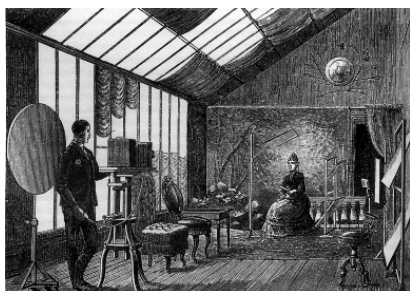

Una serie documental producida por Ibisatv para la TVG y dirigida por Valentín Carrera, pretende contar la historia reciente de Galicia desde los ancianos que aún pueden recordarla como experiencia vivida. Una memoria histórica relatada en contraste con los jóvenes que introducen cada uno de los apartados que los "abuelos" cuentan. Siendo una serie para TV hemos querido aplicar herramientas que ya usamos en rodajes cinematográficos como son la creación de LUT para el etalonaje o la corrección de color en el set.

Distribución de un estudio fotográfico del siglo XIX

Lee Brothers Studio. Singapore 1910-1925

En los retratos de estudio de finales del XIX y comienzos del XX el retratado se reviste de la importancia que significa ser inmortalizado, fijado para siempre en una imagen que lejos de ser su representación real quiere ser la deseada, respondiendo esto a los cánones que entonces imperaban de belleza no solo en el sentido estético sino también en el moral y ético. Muchos fotógrafos claramente influenciados por la pintura hacen a sus modelos posar delante de fondos pintados más o menos elaborados, trabajando la luz suave en habitaciones acristaladas. Pero no todos los fotógrafos tenían su estudio, muchos de ellos viajan por las aldeas y pueblos realizando sus retratos con fondos también pintados mas o menos estropeados, o telas simplemente blancas colocadas detrás del retratado. Nosotros hemos querido emular ese espíritu fotográfico no solo en la forma sino también en los resultados mediante el vídeo para la TV. Aún siendo formatos-vídeo y fotografía- físicamente muy distintos creemos haber conseguido acercarnos a aquella forma de hacer, no solo porque hemos recorrido muchos kilómetros con nuestros fondos pintados de 3x3 mts y nuestras luces a cuestras, sino también por mantener un escrupuloso cuidado en la forma de ver a los "abuelos".

Las referencias que mostramos aquí y que son en B/N nos han servido para captar el tono del retrato, tanto de la mirada del fotógrafo como del que posa. En cuanto al color quisimos que en consonancia con la sencillez y elegancia que transmite el blanco y negro fuera en la línea de imágenes pintadas como la del estudio de Kajima Seibei y los trabajos del fotógrafo Joel Stenfield. Lejos de nuestra idea quedan los colores saturados, chillones y estridentes o las imágenes con blancos sobrepuestos.

Fotos de Pedro Brey y Virxilio Vieitez

En las imágenes de la derecha podemos apreciar los tonos de color utilizados por el estudio Japonés para pintar los retratos Kajima Seibei entre 1866 y 1924, así como los trabajos de colores suaves y contrate moderado de Joel Stenfield

Nuestro rodaje

Por el contrario del carácter de las entrevistas de los ancianos, abstraídas estas de lo cotidiano, el grupo de jóvenes es retratado en sus ambientes naturales, lugares en los que buscamos fondos de color intensos. Para generar una contraposición entre las imágenes de los abuelos y los adolescentes hemos grabado a estos últimos con la cámara de panasonic HVX200 aplicando la escena Filmic diseñada por Barry W.Green grabando en DV y trabajando con una mayor profundidad de campo y una focal algo más angular que la utilizada para los abuelos.

Las cámaras. El rodaje.

Las entrevistas con los ancianos las hemos fotografiado en formato Betacam digital con la cámara Sony 970 WSP, modificando algunos parámetros de la misma que incluyen, la curva de gamma -hemos usado la gamma Film nº 2 para obtener mayor latitud-, el detalle, que hemos rebajado, el Knee, el white clip level y el linear Matrix para conseguir unos tonos de color suaves.

Con esta configuración hemos fotografiado la carta Macbeth que se muestra en estas imágenes sobrexponiendo y subexponiendo en pasos de 1 Stop.

Como podemos apreciar la cámara responde mucho mejor en las sombras que en las altas luces. Con tres puntos de subexposición tenemos bastante detalle en sombras, aún se distinguen los parches más oscuros de la carta entre sí, así como hay todavía una buena información de color. Si observamos que con tres stops subexpuestos la imagen tiene una ligera dominante verde, perfectamente corregible en el etalonaje. En los fotogramas etalonados vemos como se recupera el detalle sin ningún problema con un punto de subexposición; con dos puntos y tres observamos ya un aumento del ruido. El buen comportamiento de la cámara en las sombras me llevo a subexponer en un stop la imagen, para ganar detalle en las altas luces, de modo que situé mi gris de referencia en el monitor de ondas alrededor del 35% y por tanto las caras venían a situarse entre el 45 y 50%. En los fotogramas podemos comprobar igualmente la escasa latitud en las altas luces. Apenas con un stop de sobrexposición empiezo a perder detalle en las altas luces, con dos, las zonas más altas son ya irrecuperables. También observamos como desaparecen ciertos colores con la sobrexposición, como los tonos de piel, amarillos y verdes. Como toda cámara de vídeo la latitud es muy escasa aún con curvas de gama específicas como la Film. Podemos concluir que la cámara puede manejar entre cinco y seis stops, es decir un rango dinámico máximo de 64:1, muy por debajo de los sistemas de vídeo HD que superan los 200:1 y todavía más lejos de la emulsión negativa que ronda el 1000:1. Por esto la exposición es crítica y la ayuda de un monitor de ondas es estrictamente necesaria para una correcta exposición.

La modificación de los parámetros de la cámara viene determinada por el intento de aproximarnos a la imagen fotográfica que hemos indicado anteriormente, por ejemplo, al bajar el detalle de la cámara conseguimos una imagen más suave que también hemos apoyado utilizando los filtros Classic Soft, Black y White Promist.

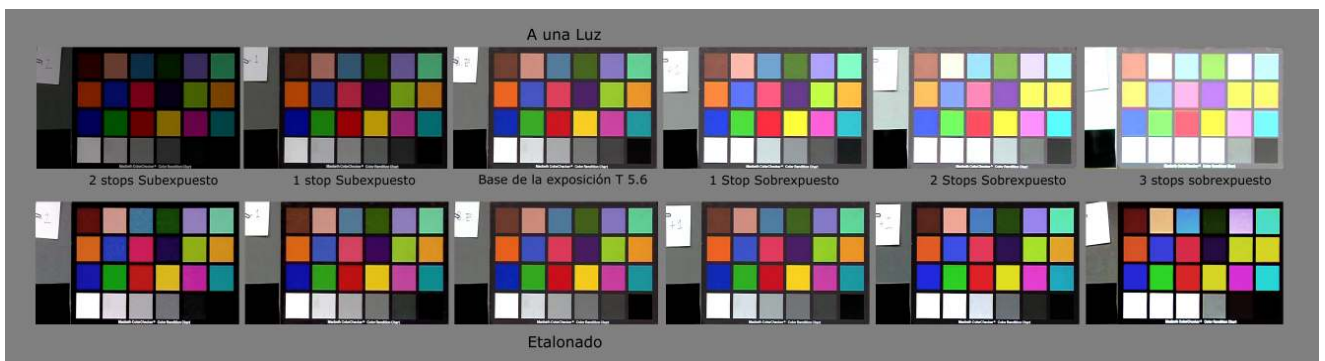

Dada la especial configuración de la cámara, durante el rodaje hemos utilizado el programa Iridas on set para etalonar algunos fotogramas de los entrevistados, capturados desde la cámara y transferidos mediante una MovieBox al ordenador portátil. Después de la corrección los fotogramas se pueden exportar en formato JPEG como referencia para el etalonaje, además de realizar las distintas propuestas a la producción y dirección para un mayor control del resultado final.

Corrección de color en rodaje con Iridas on set

El rodaje con los adolescentes como ya hemos indicado se ha realizado con la cámara AG-HVX200 de panasonic grabando en formato cinta DV 576i/25p. La configuración de los menús se ha realizado partiendo de la escena Filmic que utiliza la curva Cine-Like D con el matrix de color cine-like. Esta escena conlleva modificaciones también del Detalle, la fase de croma y el pedestal de negros entre otros. En la prueba que mostramos se observa como los colores son intensos con unos negros densos. La latitud como era de esperar ronda los cinco puntos de diafragma. Hemos observado un alto nivel de ruido en las sombras si queremos recuperar detalle en las mismas, además de algunos efectos de compresión. En las altas luces hay una recuperación moderada de detalle en los medios tonos con dos diafragmas, con tres ya perdemos algún color y los tonos medios. No obstante para una cámara de sus características el comportamiento en las altas luces es bastante bueno. En general cabe decir que la exposición ha de ser bastante ajustada con unos márgenes pequeños de corrección.

En estas imágenes mostramos a algunos de los jóvenes grabados con la cámara Panasonic. Para evaluar la exposición utilizamos igualmente un monitor ondas.

El etalonaje.

Parte muy importante del proceso de la creación de las imágenes ha sido el etalonaje. Hemos configurado para cada anciano (y son alrededor de 40) una apariencia determinada, buscando siempre mantener el máximo detalle del rostro y ese ambiente íntimo que requiere el contar, tanto para el que narra como para el espectador que escucha.

En estos fotogramas podemos comprobar el proceso de etalonaje. El material original de cámara viene sin contraste, subexpuesto y con una ligera dominante magenta. El uso de la curva Film 2 y una ligera modificación en el black gamma, el Knee y el White Clip me permiten capturar el máximo detalle en sombras y altas luces que puede la cámara, recuperándolos después en etalonaje.. En las altas luces se puede ganar algo más de detalle subexponiendo hasta un punto la imagen como ya vimos en las cartas de pruebas. Así configurada la imagen y con una cuidada iluminación hemos podido mantener el detalle en el pelo ,así como en ropas y fondos. En el etalonaje hemos separado al entrevistado del fondo mediante unas sencillas máscaras que nos han permitido corregir independientemente uno de otro y aplicarle un ligero desenfoque al fondo, dejando en algunos casos, como el que se enseña aquí, un ligerísimo halo alrededor del abuelo. Con todo ello hemos conseguido no solo separar más al personaje del fondo sino también imitar de una forma más precisa a los fotógrafos antiguos. A esto hay que añadir ligeras correcciones de color que pasan en algunos casos, y dependiendo del tono de piel del entrevistado, por saturar un 10% el color en los fondos y desaturar ciertos colores, especialmente rojos, en los entrevistados.

Fotograma original

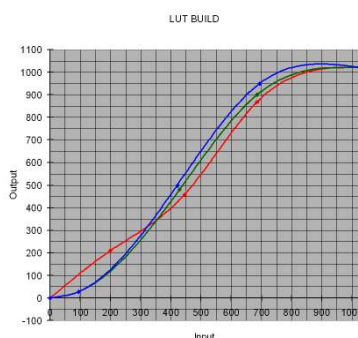

Imagen etalonada

Fotograma original

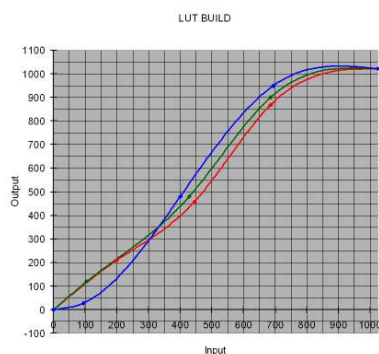

Imagen etalonada

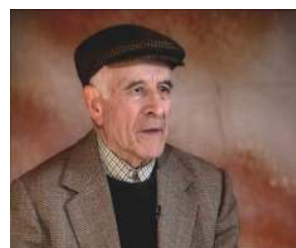
En estas imágenes podemos observar las LUT que hemos creado para aplicar a los fondos en algunos casos. En la primera imagen hemos aplicado una LUT que entona las sombras hacia el rojo, en un tono "sang de boeuf", dejando los medio tonos y altas luces ligeramente frías. En la segunda imagen hemos aplicado al fondo una LUT que deja las sombras amarillas y los tonos medios y altas luces también ligeramente frías. Estas LUTs las hemos creado mediante el LUTBuilder de Digital Praxis y se pueden exportar al AVID.

La creación de estas LUTs las he podido visualizar en mi ordenador mediante un Combustión, afinando las curvas hasta obtener la deseada.

Gran parte de las imágenes que ilustran los recuerdos de los abuelos son fotos y objetos antiguos, para esta parte hemos querido respetar el paso del tiempo sobre estos y dejar los colores desvaídos que evocan otra época. Solo en algunos casos, como por ejemplo, las fotos antiguas hemos ajustado los valores de negro y blanco además de añadir una ligera coloración amarilla proporcional en altas, medias y bajas luces.

Aplicación de la LUT al fondo con combustion

Los fotogramas que aquí mostramos son tan solo una referencia pues algunos están capturados en baja resolución además de los cambios con su paso a CMYK para la impresión.

Referencias

Virxilio Vieitez. Álbum. Centro de Estudios Fotográficos

Pedro Brey. A parroquia retratada. Xunta de Galicia. Universidad de Santiago de Compostela

From the Family Album. Portraits from the Lee Brothers Studio, Singapore 1910-1925. Landmark Books

August Sander. Retratos. Fundación Santander Central Hispano y La Fábrica. 2002

Shashin. Nineteenth century Japanese Studio Photography. National Gallery of Victoria.

The HVX Book. Barry W. Green. Ed. Fiercely Independent Films Inc.

Digital Cinematography. Paul Wheeler. Focal Press 2001

www.alfonsoparra.com

www.dvxuser.com

<http://forums.creativecow.net/index.html>

<http://www.hdforindies.com/>

<http://www.cinematography.net/>