

INFORME DE ESTANCIA DE FORMACIÓN

BECARIA LAURA GOMEZ

(Argentina)

Cineteca Nacional
Laboratorio de Restauración Digital

MÉXICO 2018.

Antecedentes

LOS CORTOMETRAJES DE CARLOS GARDEL

En 1930 Gardel protagonizó quince cortometrajes musicales sonoros, cada uno sobre una canción, con dirección de Eduardo Morera y producción de Federico Valle, uno de los pioneros del cine latinoamericano. Valle había nacido en Italia en 1880, y luego de trabajar con los Hermanos Lumière y tomar clases con Georges Méliès, emigró a la Argentina en 1911 y desde entonces produjo decenas de obras cinematográficas de gran valor, incluyendo los primeros noticieros y los largometrajes animados de Quirino Cristiani, los primeros en la historia del cine mundial en su género.

Fueron realizados entre el 23 de octubre y el 3 de noviembre de 1930 con sonido óptico, es decir con el sonido grabado en la película, denominado sistema Movietone inventado por el estadounidense Lee De Forest, que permitía la utilización de rollos pequeños y era adecuado para filmar noticieros, documentales y cortos musicales. Este sistema aventajaba al Vitaphone, que consistía en discos fonográficos que se ejecutaban en forma paralela a la proyección del filme pero cuyo sonido era de menor calidad y presentaba problemas para su sincronización

De los quince cortos, cinco resultaron afectados en el laboratorio, entre ellos uno titulado Leguisamo solo, en el que aparecía el jockey Irineo Leguisamo y otro titulado El quinielero. Los diez cortos lanzados fueron: El carretero, Añoranzas, Rosas de otoño, Mano a mano, Yira, yira, Tengo miedo, Padrino pelao, Enfundá la mandolina, Canchero y Viejo smoking.

Están considerados como una de las primeras películas del cine sonoro latinoamericano con sonido óptico -junto a los demás cortometrajes de Gardel realizados en 1930- y uno de los primeros videoclips de la historia del cine. Los cortometrajes en los que actuó, filmados por Eduardo Morera en 1930, fueron los primeros, en nuestro país, en incluir banda sonora en la película. Con estos cortos fue precursor, también en carácter de intérprete, del "video clip".

Fue el primer artista argentino que, en papel protagónico, filmó en los Estados Unidos.

Por primera vez en la historia de la cinematografía, y en más de una sala, los operadores se vieron obligados, a pedido del público, a rebobinar la cinta y emitir nuevamente la canción.

Ha sido el primer artista argentino que ha logrado trascender a nivel mundial.

Fue el primero en cantar por radio en dúplex en vivo, él desde los Estados Unidos y sus guitarristas en Buenos Aires.

Fue el primero en grabar a dúo consigo mismo.

Los cortometrajes fueron estrenados en Buenos Aires, a partir del 3 de mayo de 1931 en el cine Astral, ubicado en Corrientes 1641, bajo el rubro de "Variedad musical", acompañando la exhibición de la película Luces de la ciudad de Charles Chaplin. En algunos casos fueron presentados como "tangos teatralizados". Gozaron de gran

éxito y se siguieron exhibiendo por años. Estas películas fueron las primeras realizadas en los “Estudios Valle”, en la calle México 832, de propiedad del empresario de cine Federico Valle.

Los cortos que se digitalizaron en el Laboratorio de Restauración Digital son tres:

1. VIEJO SMOCKING

Viejo smocking es un cortometraje en blanco y negro filmado en Buenos Aires, Argentina en 1930 con la dirección de Eduardo Morera y conforme guion de Enrique Pedro Maroni, con la participación de Francisco Canaro, César Fiaschi, Carlos Gardel e Inés Murray.

Ficha técnica

Dirección: Eduardo Morera

Producción: Federico Valle

Guion: Enrique Pedro Maroni

Sonido: Ricardo Raffo

Fotografía: Antonio Merayo, Roberto Schmidt

Protagonistas: Francisco Canaro, César Fiaschi, Carlos Gardel, Inés Murray

País: Argentina

Año: 1931

Género: musical

Duración: cortometraje	Idioma(s): español
Compañía Productora:	Cinematográfica Valle

2. TENGO MIEDO

Vemos en el clip la interpretación por parte de Carlos Gardel del tango "Tengo miedo" con letra de Celedonio Flores y música de José María Aguilar, acompañado por las guitarras del propio Aguilar, Ángel Domingo Riverol y Guillermo Barbieri, pero sin que los guitarristas aparezcan en escena. Se trata de una imagen fija de Gardel cantando, con un fondo negro, que saluda al finalizar como si estuviera en el teatro.

Ficha técnica

Dirección: Eduardo Morera

Producción: Federico Valle

Letra: Celedonio Flores

Música: José María Aguilar

Sonido: Ricardo Raffo

Fotografía: Antonio Merayo Roberto Schmidt

Protagonistas: Carlos Gardel.

País: Argentina Año: 1931

Género: musical

Duración: cortometraje Idioma(s): español

Compañía Productora: Cinematográfica Valle

3. MANO A MANO

Es un cortometraje musical en blanco y negro filmado en Buenos Aires, Argentina, sobre la base de la canción "Mano a mano" con letra de Celedonio Flores y música de Carlos Gardel y José Razzano, dirigido por Eduardo Morera, con producción de Federico Valle, en el que participan el cantor Carlos Gardel y el propio Celedonio Flores.

Ficha Técnica

Dirección: Eduardo Morera

Producción: Federico Valle

Letra: Celedonio Flores

Música: Carlos Gardel y José Razzano

Sonido: Ricardo Raffo

Fotografía: Antonio Merayo y Roberto Schmidt

Protagonistas: Carlos Gardel, Celedonio Flores, Ángel Domingo Riverol,
Guillermo Barbieri y José María Aguilar

País: Argentina Año: 1931

Género: musical

Duración: cortometraje Idioma(s): español

Compañía Productora: Cinematográfica Valle

INSPECCIÓN TÉCNICA

Título en Pantalla: ASÍ CANTABA CARLOS GARDEL

Procedencia del Material colección privada

Soporte Acetato /Formato 35mm / Marca AGFA y DUPONT Safety

Fotografía B/N /Tipo de emulsión Positivo / Número de rollos 1

Copia compuesta / Ratio 1.37:1 / Total en pies: 620.1 / Total en metros :188,976

Encogimiento: 0.5 / Fase de Degradación: 2.5

Total de fotogramas: 9920 / Cuarta Generación / Duración:

Sonido: Óptico monoaural de área variable y de densidad variable

Bajo contraste x Alto contraste x Suciedad impresa x Suciedad de proyección x

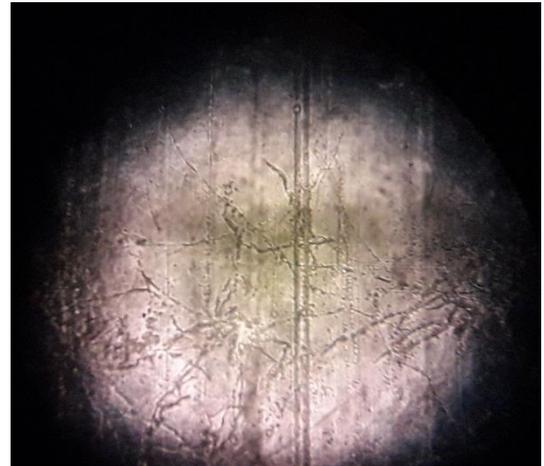
Rayas de manejo x Rayas impresas x Alabeo seccional x Marcas cambio rollo -

Espejo de plata x Encogimiento x Roturas x Desprendimiento emulsión x

Desperforado x Manchas de revelado x Perforaciones dañadas x

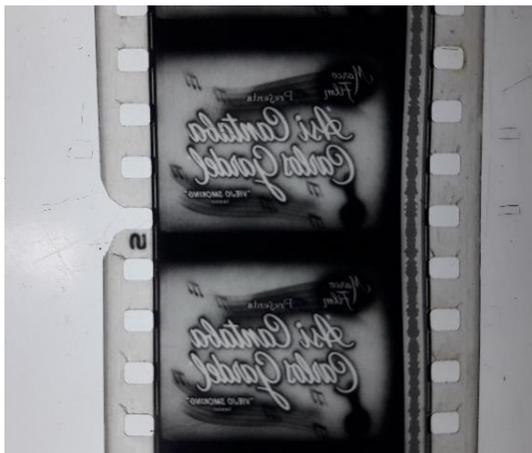
Pegaduras de calor x Pegaduras de mylar x

Fotos de deterioros

Suciedad en el soporte (derecha)

Presencia de hifas de hongos visto al microscopio (Izquierda)

Mutilación de perforaciones (derecha)

Deformación del soporte (izquierda)

DIGITALIZACION

35mm, acetato, positivo, compuesto B/N, Productora Marco Films

ACG_RO1

Dpx inicial: ACGR01.000000.dpx

Dpx final: ACGR01.009992.dpx

Total de dpx: 9993

Capacidad del archivo: 370GB

Resolución: 3k

Geometría: 3070 x 2160

Output film calibration: DPX_UNITY_IN_PROXIES16bit_ Guerrazac /LaPerla

Tiempo de escaneo: 7 horas

Fecha de digitalización: 13/10/18

Operador Natali/ Laura/

Observaciones Material en malas condiciones, pegaduras de calor reparadas con mylar, la imagen presenta rayas profundas, pelusa impresa y pérdida de emulsión.

Restauración de color

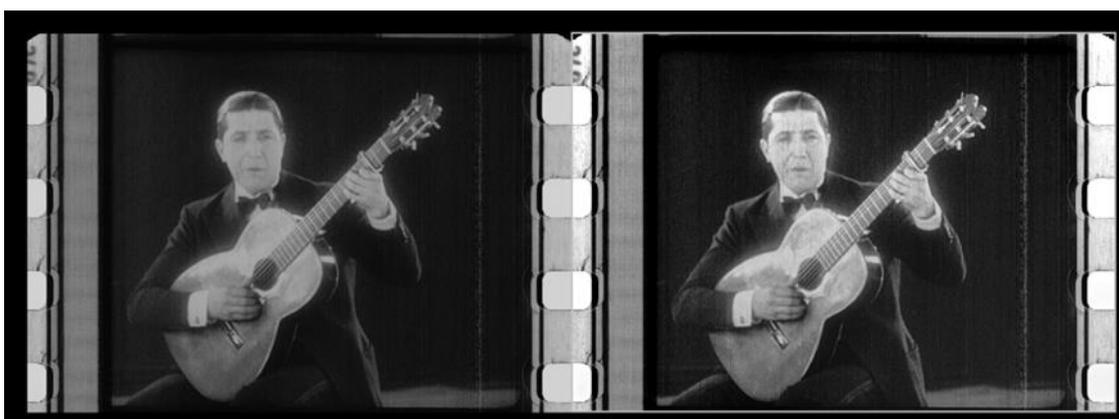
El material de “Así cantaba Carlos Gardel” fue intervenido en DaVinci Resolve 14, dicho material fue trabajado en escala de grises proporcionado por el área de escaneo, para poder obtener toda la información del negativo de la película y posteriormente desplegarlo en digital de manera correcta. Se propuso este flujo de trabajo pues el origen del material venía con una latitud de información suficiente para hacer una buena restauración de color.

El flujo de trabajo por rollo fue el siguiente:

Detección y corte de escenas considerando los emplazamientos de cámara.

Compensación de luminosidad (este proceso es necesario en cualquier material en escala de grises, pues el contraste es muy elevado al desplegar el material).

*Imagen de la izquierda: origen / imagen de la derecha: compensación de luminosidad.

Corrección de color, en este caso la película mostraba un contraste entre, luces altas y sombras, muy bajo. Para este proceso se tuvo que identificar todos los matices de grises, desde las sombras hasta las luces altas, posteriormente incrementar valores de sombras compensado con las tonalidades medias, esto en múltiples ocasiones, pues al modificar información de sombras las luces medias y altas también reaccionan al cambio, y por lógica también al modificar tonalidades de luces altas se afectan las luces medias y las sombras de la imagen. Todo con el fin de sacar la mejor textura en los detalles del material.

*Imagen izquierda: imagen sin corrección / Imagen de la derecha: propuesta de corrección de color.

Matching entre emplazamientos de cámara, en este proceso se procura hacer que cada escena tenga la misma textura y tonalidad, a pesar de la separación de los planos o elementos en el cuadro. Para este proceso se hace una propuesta de contraste, una vez teniendo limpio un cuadro lo pones en comparativa con otro y se hace lo más parecido en matices de imagen. Se repite esto por escena.

*Captura de pantalla del proceso de matching.

Después de este proceso se revisó el material en su totalidad a 24 cuadros por segundo y se le dio salida en formato dpx para la compilación posterior en el DCP.

*Imágenes comparativas

RESTAURACIÓN DE IMAGEN

A través del software DIAMANT Film se inició la restauración en 4 pasos primordiales y básicos, se trabajó teniendo en cuenta la siguiente característica;

dpx Lineal / 3 k / 16 Bits / 9993 dpx (9993 fotogramas digitales).

En esta sección del proceso se siguieron los siguientes parámetros fundamentales para una restauración acertada:

- 1- Estabilización: de fotograma/cuadro (disminución demovimientos de cuadros al comienzo, final y en cada empalme) .
- 2- Flicker / parpadeo (D-flekir: calibrar luces para evitar diferencia de iluminación entre fotogramas).
- 3- Limpieza con automáticos de polvo las manchas blancas (adheridas en superficie) y las manchas negras (localizadas en la emulsion).

4- Clonado e interpolado para los fotogramas(zonas con pérdida de emulsión y .deterioros muy evidentes.)

REPORTE DE AUDIO

Nº ROLLOS: 1

35mm/Acetato/Positivo

ÓPTICO/MONO

DIGITALIZACIÓN: SONDOR/24cps/192kHz/32 BITS/Protools

Tiempo de restauración: 2 días

El material se encontraba en estado regular con los siguientes daños

Hiss en todo el rollo.

Hum en todo el rollo.

Se aplicó curva de reproducción y curva de monitoreo mediante plugin de ecualización.

Se utilizó un supresor de ruido en plugin (Cedar) con automatización, dependiendo del incremento de los mismos.

Variación de volumen y cortes de señal: Corrección a partir de edición en Pro Tools respetando la mezcla original.

Popeo: Corrección con ecualizador automatizado.

Clicks, Clippings y Crackles." Corrección con procesamiento de los plugins Declicker, Declipper y Decrackle.

Como proceso adicional, se modificó el audio monoaural sumándole divergencia frontal, la cual como resultado da una sensación sonora de apertura, ya que el audio se desplaza hacia las salidas Left y Right, es decir, originalmente el sonido está solo en la salida Center y el resultado está en Left / Center / Right. Dicho proceso se implementa como standard en 2017.

Se realizaron masters entregables: Mono, Quicktime, Blu-ray Theatrical, Blu-ray Home, Digital Cinema Package, es archivos AC3 y Wav.

CONCLUSIONES

Me incorpore a las actividades a partir del día 7 de octubre hasta el día 26 de octubre de 2018. Durante mi estancia pude presenciar y conocer cada uno de los procesos que se realizan en el Laboratorio de Restauración Digital, además de la convivencia diaria e intercambio de conocimientos que establecí con el equipo conformado por 30 profesionales multidisciplinarios (químicos, restauradores, archivistas, historiadores, comunicólogos, animadores, músicos e ingenieros) con los que compartí varias horas para entender la compleja labor que se lleva a cabo en la restauración digital de materiales filmicos y audiovisuales.

Podemos decir que según la solicitud de traer material de corta duración no ficción para realizar la práctica de digitalización se efectuó a través de soportes filmicos de 35mm y de 16mm. Estos materiales fueron sometidos a los mismos procesos del flujo de trabajo del Laboratorio de Restauración Digital (inspección, limpieza, digitalización de imagen y sonido, restauración de imagen, color y sonido, etc) Cabe aclarar que por cuestiones de tiempo solo el rollo de 35 mm cumplió con todos los procesos. La restauración digital de la imagen solo se realizó en una selección de fotogramas del rollo de 35mm. . Estos materiales se encuentran guardados en diferentes archivos o salidas digitales que fueron al finalizar, cargados en discos duros para su traslado a Buenos Aires-Argentina, para dar testimonio del trabajo realizado

Gracias a la beca del Programa Ibermemoria Sonora y Audiovisual, pudimos, con el apoyo de la Cineteca Nacional, realizar una estancia de formación en el LRD que nos permitió evaluar las posibilidades de un plan de restauración aplicado, considerando las condiciones técnicas en las que se encontraba el material filmico, al tiempo que aprender los procesos, metodologías y herramientas para la restauración que se realizan en el laboratorio. En este programa de formación, tuvimos la oportunidad de evaluar el desempeño y la pertinencia de utilizar ciertas herramientas digitales para la recuperación de la imagen,

El conocimiento de la metodología y el proceso de trabajo del LRD, es un modelo a seguir que nos permitirá abordar los próximos proyectos de restauración de forma más organizada y saber cuáles son las necesidades para abordar un proyecto de restauración fílmica por un lado, por el otro, el alto impacto de la estancia en nuestros respectivos países y comunidades profesionales es una concreción que traerá nuevos desafíos para personales e institucionales para la preservación del patrimonio audiovisual de América Latina.

Por ultimo quisiera agregar que es nuestra intención y propuesta continuar trabajando para un segunda etapa del proyecto CINE MEMORIA Y MODERNIDAD para el año 2019 de forma tal que podamos concluir con la restauración total de los materiales que fueron digitalizados en el LRG, Para ello solicitaremos al Programa el

otorgamiento del costo de una licencia de software DIAMANT para poder instalarla en un laboratorio de Tecnología de imagen del Universidad de San Martín en Buenos Aires Argentina que ya cuenta con el hardware y personal capacitado en restauración digital de películas. Esta área está interesada en desarrollar un área de la restauración audiovisual y abierta potencialmente a realizar acuerdos.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Laura Gómez', written over a horizontal line.

Laura Gómez,

México Noviembre de 2018.