

Érase una vez...

Érase una vez...

Josep Escobar y Alexandre Cirici Pellicer, 1950

Película de animación pionera en el cine español realizada en 1950 a partir del cuento de Charles Perrault *La Cenicienta*. La coincidencia en el tiempo con la adaptación llevada a cabo por la todopoderosa Disney, que registró el título, obligó a estrenarla como *Érase una vez...* y condenó al ostracismo y al olvido un proyecto ambicioso, estrenado y premiado en la Mostra de Venecia. Dirigido por Alexandre Cirici Pellicer, con dibujos de Josep Escobar y producción de Estela Films, el film tuvo una carrera comercial más que discreta y sólo se conservó una copia en 16mm y blanco y negro.

Un largo y meticuloso proceso de restauración de más de ocho años, emprendido por la Filmoteca de Catalunya, ha permitido recuperar el color original a partir de algunos fotogramas de 35mm encontrados, y así *Érase una vez...* vuelve a ser una realidad más de 70 años después de su creación. La conservadora del Centro de Conservación y Restauración de la Filmoteca Rosa Cardona ha dirigido el proyecto de restauración, con las aportaciones de Enric Giné en la recuperación del sonido, y Luciano Berriatua e Isabel Benavides en la reintroducción digital del color. Félix Tusell, nieto del productor y actual director de Estela Films, ha sido cómplice de esta aventura con el firme objetivo de hacerla visible.

Presentación de la restauración de *Érase una vez...*

Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2022

Sección Klassikoak

Sábado 17 de septiembre de 2022. Tabakalera

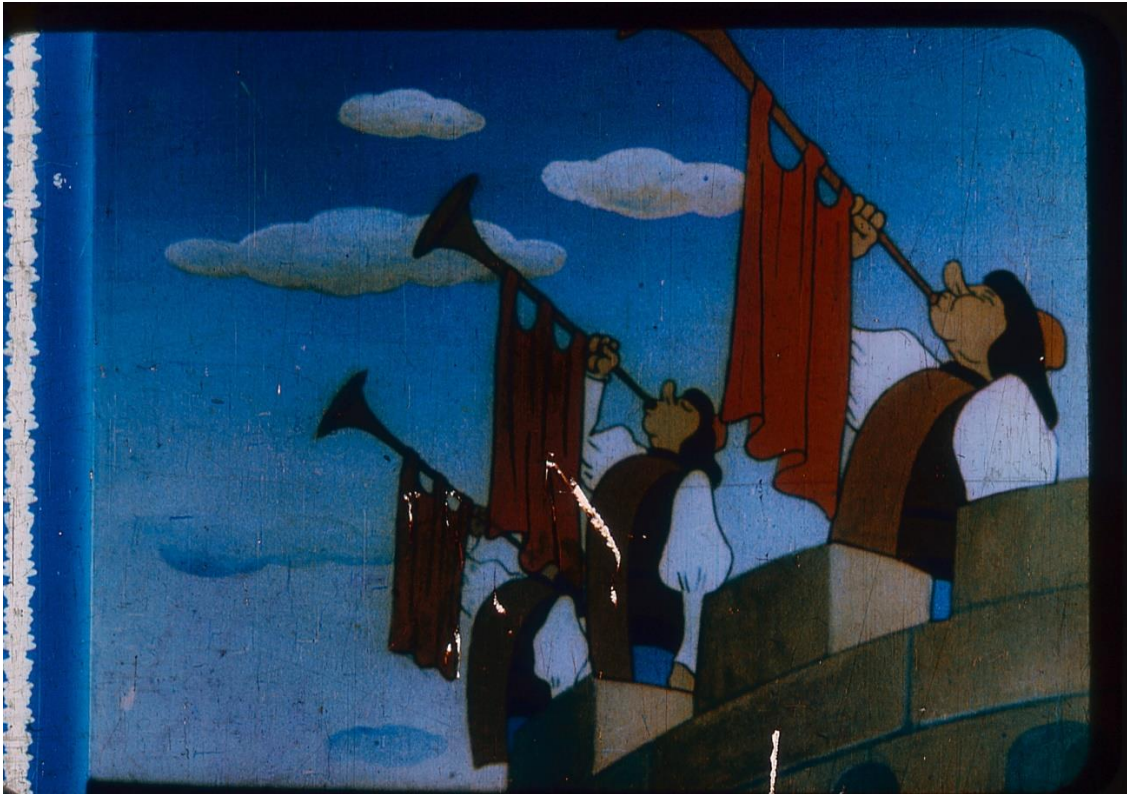

Fotograma copia 16mm blanco y negro

Fotograma restauración

‘Érase una vez...’, una película que vuelve a nacer

Filmoteca de Catalunya ha liderado el largo proceso de restauración de *Érase una vez...* (1950). Se trata del segundo largometraje de animación español, una réplica al *Garbancito de la Mancha*, también realizado en Barcelona tres años antes pero de signo ideológico absolutamente contrario. Si la variante quijotesca del cuento de Pulgarcito exaltaba los valores patrióticos de la época de la mano de Balet y José María Blay Castillo (distribuidor durante la guerra civil de documentales franquistas), *Érase una vez...* aglutinó diversos elementos catalanistas.

Se trataba, en este caso, de una adaptación de *La Cenicienta* de Charles Perrault emprendida por iniciativa de Josep Baguñá. Hijo del fundador de revistas satíricas y de la infantil *Patufet*, desarrolló el cine de animación en Catalunya tan pronto terminó la Guerra Civil, con apuestas tan importantes como los estudios Chamartín, uno de los más importantes de España. El director artístico del film era Josep Escobar, un dibujante que había comenzado a trabajar en los años veinte y había sido contratado por los estudios Hispano Grahe Film de los hermanos Baguñá durante la guerra civil, a cuyo término fue encarcelado. Posteriormente, sería uno de los grandes historietistas de Editorial Bruguera, responsable de personajes tan populares como Carpanta, Petra o Zipi y Zape

Agotado el capital inicialmente dedicado a la producción de *Érase una vez...*, intervino Félix Millet Maristany, agente de seguros en Madrid y mecenas de la cultura catalana tolerada en aquel momento, como promotor del Orfeó Català, juegos florales, teatro infantil, traducciones de clásicos de la literatura y espectáculos folclóricos. Fue él, vinculado a Acción Católica, quien involucró a su muy cinéfilo sobrino, Jordi Tusell, para que se hiciera cargo de la producción del film, la primera de la posteriormente prolífica marca Estela Films. El equipo incluía también la presencia como jefe de producción de Josep Benet, historiador y futuro senador por la Entesa dels Catalans en las primeras elecciones democráticas de 1977, y de Alexandre Cirici Pellicer, crítico de arte y también publicista. Fue él quien, como director artístico, aportó un muy interesante trasfondo pictórico inspirado en el Renacimiento. El film también incluye una escena de baile, con personajes reales, interpretada por el Esbart Verdaguer de Manuel Cubeles.

Acabada la película, el azar hizo que coincidiera en el tiempo con *La Cenicienta* de Disney, que tenía registrado el título en exclusiva. De ahí el cambio por *Érase una vez...* Filmado en Cinefotocolor, el procedimiento desarrollado por Daniel Aragonés como modesta alternativa local al Technicolor, fue seleccionado en la Mostra de Venecia de 1950 y se distribuyó con apenas ocho copias en toda España. Jamás se consideró hacer una versión en catalán, inaceptable en aquellos momentos. El mínimo respaldo oficial y económico por parte de la Junta de Clasificación, sólo rectificado después del paso por el festival de Venecia, así como el consejo del Sindicato Nacional del Espectáculo para que la productora se dedicara a otros menesteres, condenó la película al ostracismo. Sólo sobrevivieron materiales en 16 mm y en blanco y negro para, dado su carácter infantil, su uso en escuelas y centros religiosos.

Hace ocho años, consciente de la significación histórica de *Érase una vez...*, Filmoteca de Catalunya decidió recuperarla en un formato lo más parecido al original. Liderado por Luciano Berriatúa, la productora La Bestia Produce y nuestra conservadora Rosa Cardona, con el apoyo de nuestro Centro de Conservación y Restauración, el proceso arrancó con la localización de los colores originales aportados por los más de 100 fotogramas en 35mm originales, procedentes de la colección de Joan Gabriel Tharrats depositada en la propia Filmoteca, así como los acetatos conservados por la viuda de Benet y otras fuentes, como la colección de cromos publicada en la época. Mediante un sistema informático adaptado a las circunstancias, se ha procedido a la reinsertión del color sobre la copia en blanco y negro de acuerdo con referentes muy cercanos al original, así como a una restauración de la banda sonora original. Félix Tusell, nieto del productor y heredero de Estela Films, ha intervenido en la fase final de la recuperación de una película que será comercializada y a la vez difundida por circuitos culturales.

Esteve Riambau

Director de la Filmoteca de Catalunya

‘Érase una vez...’: un proyecto ambicioso

Érase una vez... es un largometraje catalán de animación estrenado en 1950 y que se realizó en 35 mm con el sistema Cinefotocolor. Recibió la calificación de interés nacional y obtuvo una mención especial en la undécima edición de la Mostra de Venecia. En esta película concurrieron destacadas figuras catalanas, intelectuales, políticas, artísticas y técnicas, que hicieron de este título un emblema del cine catalán y un referente del cine de animación.

El proyecto fue puesto en marcha y liderado por el activista cultural Josep Benet, con la complicidad de Fèlix Millet i Maristany, producida por Estela Films (Jordi Tusell Coll), dirigida por el historiador del arte Alexandre Cirici Pellicer, dibujada por Josep Escobar, realizada con el sistema de color Cinefotocolor, ideado por el ingeniero Daniel Aragonès, y con la participación del Esbart Verdaguer. Además, la película fue rodada en los estudios Orphea de Montjuïc.

La dirección artística

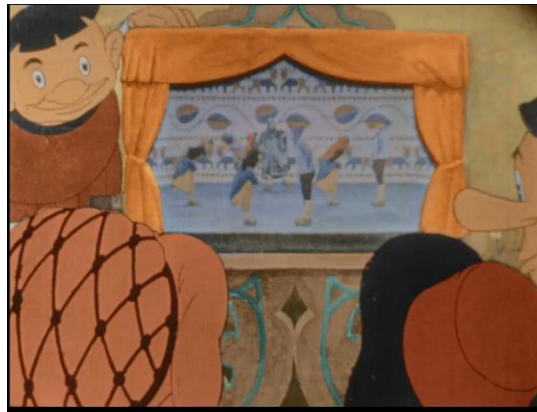
El director artístico Alexandre Cirici Pellicer hizo de sus conocimientos del arte europeo del siglo XV el punto de partida para el diseño del vestuario y los decorados; referentes del arte medieval, miniaturas francesas, pintores flamencos o Renacimiento italiano aparecen en la película, pero especialmente adaptados a la limitada gama de colores que ofrecía el sistema empleado, el Cinefotocolor.

El Esbart Verdaguer, fundado en 1947, estaba presidido por Salvador Millet i Maristany, y en su junta coincidían Josep Benet, Cirici Pellicer y Manel Cubeles, que además era el director. Por eso, y en el marco del proyecto cultural que era *Érase una vez...*, es del todo lógica la participación de Cubeles y el Esbart Verdaguer con los bailes de La Tirotitaina y el asesoramiento en la escena de *els cavallins*.

Cirici Pellicer consiguió una imagen cuidada y llena de referenets culturales que se combinó con la dirección de animación deliberadamente alegre de Josep Escobar, con la intención de hacer de esta película un hito técnico y artístico a finales de los años cuarenta, para convertirse en una apuesta para superar la guerra y encarar nuevos retos.

Fotograma restauración, referencias pictóricas

Fotograma restauración, Esbart Verdaguer

La animación

Josep Escobar no solo intervino diseñando y creando la mayor parte de los personajes y gags de la película, también introdujo nuevas técnicas de animación. I es que este tipo de cine había evolucionado mucho y habían aparecido nuevos sistemas, como la rotoscopia, que hacía más verosímiles los movimientos de los dibujos a partir de calcar los movimientos reales capturados en una secuencia de fotogramas. De esta manera ese recreaba la ilusión de movimiento, que la prensa de la época calificó de “milagro”.

Un film que parece salido de la varita mágica de la dulce madrina.

El mito eterno que vivirá siempre en el corazón de todos los hombres, todas las mujeres y todos los niños del mundo.

La primera superproducción de dibujos animados en color nacional.

El film que hará revivir la llama de nuestras más puras ilusiones.

Los más diversos anacronismos en unos fragmentos de farsa inolvidables.

La cumbre más alta escalada por la cinematografía europea en dibujos animados.

Una ventana sobre el siglo más fascinador de la historia del mundo.

**“ERASE UNA VEZ...”
es un milagro**

Parecía imposible realizar en España una película de dibujos animados, totalmente producida en nuestra patria, incluso con color español. Este milagro lo ha conseguido la nueva empresa Estela Films, gracias al concurso de centenares de dibujantes y técnicos nacionales que durante dos años han trabajado en “Erase una vez...”, el film que ha costado cinco millones de pesetas. Por ello, nadie que se precie de aficionado al cine podrá dejar de ver “Erase una vez...”, la película aplaudida en el extranjero, aun antes de su estreno en España, la cual nos presenta Universal Films Española, S. A. en el cine.....

He aquí cómo se crean los personajes de “ERASE UNA VEZ...” estudiando detenidamente los movimientos reales y transformándolos con un delicioso sentido del humor

Arxiu Nacional de Catalunya, Fondo Josep Benet

Fotograma restauración, rotoscopia

La recuperación: un proyecto complejo e innovador

En pocos casos se puede ver de manera tan clara la fragilidad y los retos que plantea la conservación del cine como en *Érase una vez...*

El paso de los años y los consiguientes cambios tecnológicos, hicieron que los materiales originales en 35mm, negativos originales y copias, se perdieran. Nadie les dio el valor cultural que hoy tiene el cine, y así se sumó a la larga lista de pérdidas del patrimonio fílmico a nivel mundial. Afortunadamente, algunos materiales en 16mm blanco y negro, destinados a proyecciones escolares y centros religiosos, sobrevivieron, aunque con mucha menor calidad que el original. Dentro de la Colección JG Tharrats, conservada en la Filmoteca, se pudieron identificar 100 fotogramas procedentes de una copia original en 35mm y en el sistema Cinefotocolor original, hecho que hizo plantear si sería posible, no sólo restaurar la película (la imagen y el sonido estaban muy dañados) sino también reintroducir el color. Su significación histórica así como el entusiasmo del investigador y restaurador Luciano Berriatua fue determinante para iniciar este complejo proyecto en 2014.

La conservadora, Rosa Cardona, ha dirigido el proyecto, que ha constado de tres ámbitos. Por un lado, el realizado en el Centro de Conservación y Restauración de la Filmoteca de Catalunya, donde se ha realizado el estudio y preparación de materiales, su escaneado, la restauración de la imagen, así como la corrección del color y la codificación final de los materiales de difusión. En paralelo, Enric Giné ha restaurado el sonido, consiguiendo que la música y las voces recuperen la tonalidad característica de aquellos años. Y por último, y gracias a las investigaciones de Luciano Berriatua e Isabel Benavides, ha sido posible localizar más materiales con color en otras instituciones y coleccionistas privados. Pero lo más relevante ha sido su capacidad de idear una forma respetuosa de reintroducir el color digitalmente, a partir de las técnicas de animación de entonces, consiguiendo acercarnos a la película original más de 70 años después de la su creación.

Félix Tusell, nieto del productor y actual director de Estela Films, ha sido cómplice de este proyecto y ha intervenido activamente en la fase final, con el firme objetivo de hacerla visible, no sólo en circuitos culturales, sino en todos los ámbitos posibles.

El proyecto

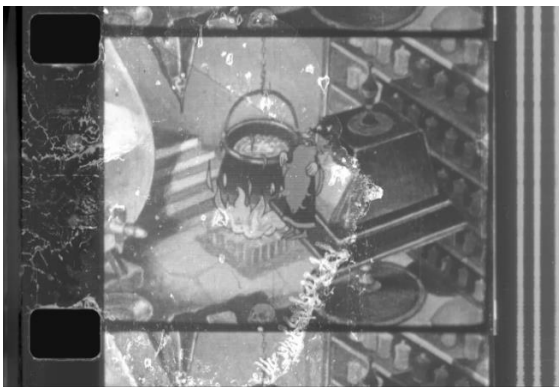
Los negativos originales y las copias se realizaron en 35mm sobre soporte de nitrato de celulosa, material altamente inflamable que poco después se dejó de utilizar, provocando que muchos de los materiales realizados sobre este peligroso plástico se perdieran, como es el caso.

A principios de los años 60 el film tuvo distribución comercial en paso 16mm. Se obtuvieron por reducción del 35mm original, un duplicado a 16mm blanco y negro destinado a proyecciones escolares y centros religiosos.

Escaneado y restauración digital de imagen

Afortunadamente tres de estos materiales en 16mm habían sobrevivido y se conservaban tanto en Filmoteca Española como en Filmoteca de Catalunya y pese a ser de menor calidad fotográfica respecto al original 35mm y estar muy lesionados por las múltiples proyecciones, han sido los elementos de partida para la restauración.

El equipo del 2CR llevó a cabo el escaneado Northlight 3K, la restauración digital utilizando el software Diamant para la eliminación y minimización de las múltiples lesiones del material. En colaboración con Luciano Berriatúa se llevó a cabo el etalonaje final de la copia digital de exhibición, DCP 2K

Fotograma copia 16mm blanco y negro

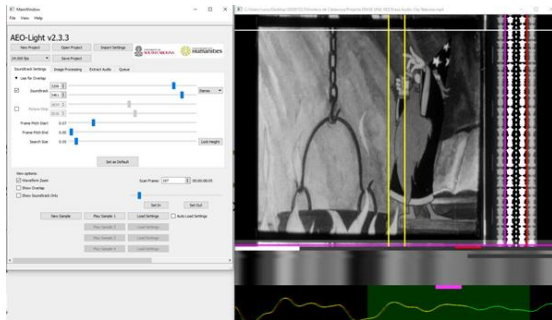
Fotograma restauración

Restauración del sonido

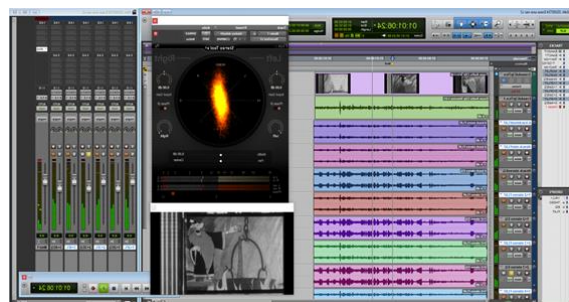
La recuperación de la banda sonora ha partido del material digitalizado en formato DPX proveniente de los fotogramas en blanco y negro de la copia 16mm, y consta de dos procesos principales: la transcodificación, que implica obtener la mejor banda sonora original posible a partir de la banda óptica presente en el lateral del fotograma, puesto que cuanto mejor sea este proceso, menor será la necesidad de aplicar reducción de sonido posteriormente, y la reducción no intencional de ruido. El concepto de restauración “no intencional” implica en esencia la no introducción de “mejoras” que alteren la significación de la banda sonora como documento histórico. El objetivo es conseguir la máxima objetividad y transparencia (de ahí la gran importancia de la transcodificación previa). Esto implica conocer y preservar el contexto histórico, tecnológico y artístico de la obra y de otras coetáneas, apreciando por ejemplo el valor del ruido de fondo inherente al medio original de grabación y reproducción, discerniendo entre degradaciones de tipo global y puntual (como en el caso de la concatenación sonora entre los distintos rollos), combinando filtros globales adaptativos y procesos manuales a la vez que intentando mejorar, en todo lo posible, la inteligibilidad de los diálogos y la riqueza tímbrica de los pasajes musicales.

Enric Giné

Tasso Laboratori de Sonido

Transcodificación

Reducción no intencional del ruido

Reintroducción del color

Las pocas copias conservadas son en blanco y negro aunque originariamente la película era en Cinefotocolor. La búsqueda y recuperación de los colores originales ha supuesto un trabajo de 7 años del que se ha hecho cargo la empresa La Bestia produce, a partir de las investigaciones y modelos realizados por Luciano Berriatúa e Isabel Benavides.

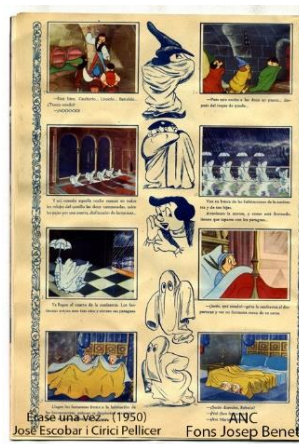
“Para hacerlo, se tuvieron que localizar a varios coleccionistas que tenían más de un centenar de fotogramas originales en color que se habían recortado de algunas copias antes de ser destruidas, como era obligatorio hacer cuando finalizaban las licencias de exhibición. También existía un álbum de 158 cromos, pero sus colores habían sido añadidos por la editorial FHER a imágenes en blanco y negro, lo que suponía que estos colores no fueran muy fiables. Por último, encontramos unos pocos fondos originales. Pero el total de planos de la película era de 647, es decir, que había muchos planes de los que no teníamos ninguna información de color. Debíamos encontrar pistas y afortunadamente algunas de las témperas (tipo de pintura) que se utilizaron para pintar a los personajes en los acetatos transparentes no cubrían y dejaban ver los fondos que estaban pintados en cartulinas en otra capa detrás de los personajes. Cuando esto sucedía podíamos descubrir el color de la témpera utilizada. La comparación entre las imágenes de las copias en blanco y negro y las fotografías para la publicidad, también en blanco y negro, descubría muchas diferencias en los grises al ser unas pancromáticas y otras ortocromáticas, con respuestas muy diferentes a los rojos y con variantes en otros colores. Esto nos permitía identificar los colores desaparecidos. Estos son sólo un par de ejemplos, pero otras pistas nos permitieron descubrir los colores originales de muchos otros planos, por lo que podemos estar seguros de haber conseguido un colorido idéntico o muy similar al original en casi toda la película.”

Luciano Berriatúa

Investigador i restaurador

Fotograma original 35mm color, Fons Tharrats

Álbum original, ANC, Fons Josep Benet

Créditos y agradecimientos

La animación siempre ha sido un trabajo de equipo, diverso y variado, un tejido de complicidades basado en la generosidad y la determinación de que el trabajo de todos acabe convirtiendo a los dibujos en personajes reales; este mismo espíritu ha guiado este proyecto a lo largo de 8 años, estableciendo la red llena de conexiones con instituciones, coleccionistas, amantes de la animación, especialistas.... todos han tejido esta red que ha permitido recuperar y volver a la gran pantalla, y en colores, *Érase una vez...*

Inspección, estudio y proyecto de reconstrucción; escaneado, restauración digital, etalonaje y obtención de materiales de conservación y difusión digital: Filmoteca de Catalunya, Centro de Conservación y Restauración, amb el apoyo de Estela Films, Félix Tusell Sánchez, productora del film.

Recreación del color: La Bestia Produce, a partir de la búsqueda de las coloraciones originales de Luciano Berriatúa e Isabel Benavides. Zoe Berriatua.

Transcodificación y restauración banda sonora: Tasso Laboratorio de Sonido, Enric Giné.

Materiales de partida:

Filmoteca Española. Duplicado negativo 16mm (obtenido en 1960)

Filmoteca Catalunya. Copia 16mm (ca 1960) y fotogramas originales 35mm, fondo JG Tharrats.

Arxiu Nacional de Catalunya, fondo Josep Benet

Arxiu Municipal de Granollers, fondo Josep Escobar

Museu de Granollers, fondo Josep Escobar

Colección Particular Jordi Artigas

Colección Particular Florència Ventura

Filmoteca de Zaragoza

Colección Particular Luciano Berriatua

Colección particular Emilio de la Rosa

Filmoteca de Catalunya: Glòria Vilalta, Goya Vivas, Jordi Martínez Mallén, Mireia Sanahuja y Esteve Riambau.

Centro de Conservación y Restauración, Filmoteca de Catalunya: Isabel Felguera, Olímpia Gómez, Mariona Bruzzo, Clara Martín y Rosa Cardona.

Agradecimientos: Josexo Cerdan, Marian Delegido, Anna Marquesán, Francesc Balada, Maria Pagès, Florència Ventura, Jordi Artigues, María Hernández, Martí Madaula, Sandra Caramelles, Juan Soto, Andrea Campillo, Tomàs Pladevall, Xavier Càmera.

Adaptación y Guión:

JOSE MARÍA ARAGAY, A. GONZÁLEZ ÁLVAREZ, A. CIRICI PELLICER,
RAFAEL FERRER, FLORA MONTEYS, JOSÉ ESCOBAR

Todos los derechos de la presente versión y de los personajes creados para la misma son propiedad de ESTELA FILMS

Dirección artística: A. CIRICI PELLICER

Dirección de animación: JOSÉ ESCOBAR

Dirección Toma directa: JAIME DE FERRATER

Dirección musical: R. FERRER-FITÓ

Jefe de Producción: JOSÉ Mª ARAGAY

Secretaria de Dirección: FRANCISCA GRANANDOS

Animación: JUAN FERRANDIZ, FRANCISCO TUR, GUILLERMO FRESQUET,
FEDERICO SEVILLANO, “DIBÁN”

Ayudantes de animación: JOSÉ AMAT, CONSTANZA ARMENGOL, EDIT FRANK,
JOSÉ G. ESPLUGA, MANUEL G. ARNALOT, FRANCISCO JORDÀ, ENCARNITA
PAZ, FRANCISCO PÉREZ, JOSÉ RADALGA, ISABEL RASAL, J. LUIS SAGASTI,
A. DIEGO SÁNCHEZ, CARLOS SÁNCHEZ, MA ALEGRÍA SERRA

Decorados:

Diseños: A. CIRICI- PELLICER

Realización: “DIBAN”

Con: MELCHOR NIUBÓ, ENRIQUE SANCHÍS, RAMÓN DE BATLLE, ENRIQUE
PINET, J. PLANAS GALLÉS, MIGUEL TITCHS

Música: RAFAEL FERRER-FITÓ

Instrumentalización de las danzas: ANTONIO CATALÁ, R. FERRER- FITÓ
ORQUESTA RADIO NACIONAL DE ESPAÑA EN BARCELONA. COBLA
BARCELONA, COBLA MOLINS, CAPILLA CLÁSICA POLIFÓNICA DEL F.A.D.,
CUARTETO VOCAL ORPHEUS

Lina Richarte, soprano

Fernando Cachadiña, barítono

Con la colaboración del BALLETO ESBART VERDAGUER

Dirección coreográfica: MANUEL CUBELES

Dirección musical: L. MORENO-PALLÍ

Asesor plástico: J. PICAS GUIU

Cámara: JAIME PIQUER

Fotografía dibujos: MANUEL DÍAZ

Montaje: ROSA ROIG

Regidor: J. ORIOL PASCUAL

Secretaria rodaje: Mª CARMEN ARAGAY

Foto fija: ÓSCAR JOVÉ

ESTUDIOS DE DIBUJO ANIMADO ESTELA FILMS SA

Estudios de Toma directa: ORPHEA FILMS SA

Laboratorio: CINEFOTO S.L, FOTOFILMS SA

Sonido : ACUSTICA

Director de doblaje: Marta Fábregas

Técnico de sonido: Francisco Colma

Sistema de sonido: BRITISH ACOUSTIC

Han prestado su voz a los personajes los actores: ROSITA VALERO (Cenicienta), EMILIO FÁBREGAS (Scariot), JUAN M. SORIANO (Narrador), CARMEN CONTRERAS (Raúl), ESPERANZA DEL BARRERO (Madrastra), MARIBEL CASALS (Rebeca), MARIA VICTORIA DURÁ (Clorinda), CAMINO GARRIGÓ (Madrina); FERNANDO ULLOA (Príncipe), J.A EULATE (Conde de Aubanel), JESUS PUCHE (Mago Murgo), JOSÉ CASÍN (Bartoldo), MIGUEL ANGEL PUCHE (Gualterio), JOSÉ VIDAL (Lisardo), MIGUEL VALDIVIESO (Heraldo), Mª DOLORES GISPert (Amor)

Efectos especiales de voz

JUAN A. BUSQUETS, JOSÉ VIDAL Y LEOPOLDO GIL NEBOT

CINEFOTOCOLOR

Productor: J. BENET- MORELL

