

LA RESTAURACIÓN
CINEMATOGRÁFICA COMO
RESISTENCIA CULTURAL.
TRAYECTORIA Y APORTACIONES DE
LUCIANO BERRIATÚA

Águeda María Valverde-Maestre
(Universidad de Granada, España)

mei
studies

¿QUÉ ES LA RESTAURACIÓN FÍLMICA?

Orígenes y dificultades asociadas al oficio

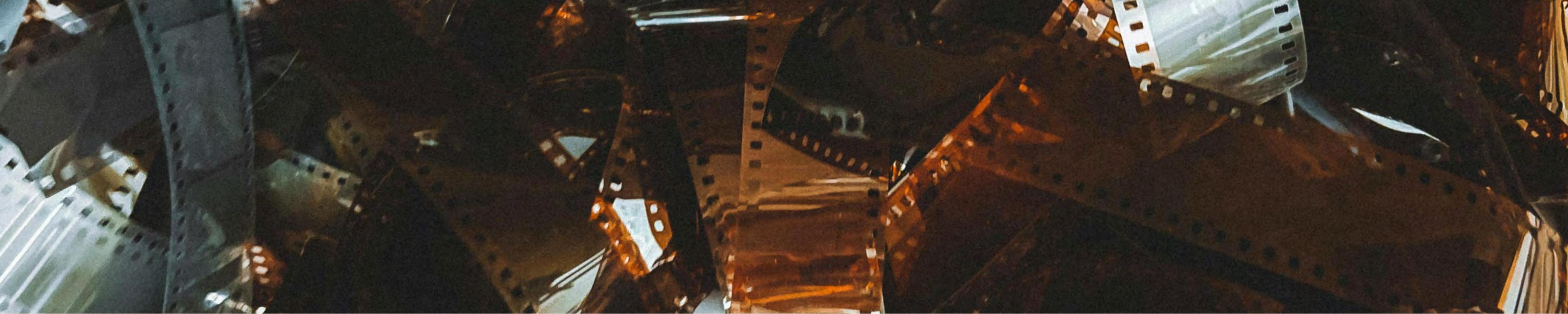
- Durante los inicios de la industria fílmica, las películas se consideraban productos perecederos y se fabricaban en soportes altamente inflamables, como el nitrato de celulosa.
- Como consecuencia, se ha perdido entre el 80% y el 90% del cine mundo español (Bello Cuevas, 2010).
- En la década de 1930 se crearon los primeros archivos nacionales (es el caso de la Cinemateca Francesa).

¿QUÉ ES LA RESTAURACIÓN FÍLMICA?

- A partir de la segunda mitad del siglo XX se profesionaliza el oficio. Surge la preocupación de preservar el patrimonio audiovisual, así como los estudios sobre cine.
- A principios de los 2000, con la llegada de la digitalización, surgen los debates sobre fidelidad, intervención y transparencia.
- En medio de este panorama, aparecen figuras como Luciano Berriatúa.

EL PAPEL DEL RESTAURADOR

- No es solo un técnico, sino un mediador cultural entre pasado y presente.
- Decide qué conservar, cómo intervenir y hasta dónde llegar sin traicionar a la obra original.

EL VALOR DE LA INTERPRETACIÓN

- Es una labor más cercana a la traducción que a la reproducción.
- Involucra a profesionales de distintas áreas, desde historiadores hasta cineastas y archivadores.

EL CASO DE BERRIATÚA

- Su trabajo ejemplifica los criterios invisibles que guían el oficio de la restauración fílmica.
- En definitiva, su perfil representa las tensiones entre memoria, autenticidad e innovación.

OBJETIVOS

- Analizar en profundidad una entrevista realizada a Luciano Berriatúa, figura clave de la restauración fílmica.
- Reivindicar la importancia de la preservación del patrimonio audiovisual.
- Explorar las tensiones entre la técnica y la ética en la restauración de cine.

METODOLOGÍA

- Análisis exploratorio e interpretativo, combinado con un enfoque hermenéutico-discursivo (Fairclough, 1992; Gadamer, 2017, 2023; Ricoeur, 2001; Van Dijk, 2012).
- Tras recopilar el testimonio oral, se observan e interpretan las reflexiones, valores y prácticas del entrevistado.

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

Fairclough, 1993; Van Dijk, 2012; Gadamer, 2017, 2023; Ricoeur, 2001

- Con el propósito de visibilizar discursos poco explorados, así como la confrontación entre técnica, arte y memoria, se recurre a una metodología cualitativa.
- En concreto, se contrasta el testimonio de Luciano Berriatúa (extraído en el marco del Máster en Cinematografía de la UCO) con publicaciones del propio autor e instituciones vinculadas.
- En primer lugar, se recurre a la hermenéutica, que permite interpretar y comprender significados sin menospreciar el contexto histórico y cultural. Ayuda a reconocer lo dicho, lo no dicho y lo sugerido.
- En relación con el análisis discursivo, se considera a la entrevista como un texto con sentido propio. Así, se reflexiona sobre la posición del entrevistado, sus valores, los fines de su discurso, etc.
- En síntesis, se busca comprender el punto de vista de Berriatúa. Para ello, se extraen aquellos significados, actitudes y posicionamientos que ayudan a visibilizar la importancia de la restauración fílmica, una práctica profesional poco investigada.
- Se detectan dos ejes temáticos emergentes: la ética del restaurador y los desafíos inherentes al oficio.

SOBRE LUCIANO BERRIATÚA

- Reconocido en el ámbito de la restauración fílmica europea.
- Su trayectoria se distingue por su enfoque multidisciplinar. Combina su técnica impecable con una marcada sensibilidad artística e histórica.
- Se especializa en el cine mudo alemán (con énfasis en la obra de F.W.Murnau).
- Al abordar la restauración de un filme, diferencia los materiales originales de los añadidos posteriores.
- También, corrige omisiones textuales que dificultan la comprensión narrativa.
- Gracias a su desempeño, se ha reconstruido la identidad autoral de varios iconos del cine.

REFLEXIONES CRÍTICAS

- Límites de la restauración digital:
  - Riesgo de erosión artística e histórica en reediciones digitales.
  - Crítica a la actualización de paletas de color y a la eliminación de “imperfecciones”.

RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL

- Difusión en publicaciones y archivos culturales.
- Participa en programas y eventos internacionales, como los Seminarios de Archivos Fílmicos.
- Colabora con la Filmoteca Española y la Filmoteca de Catalunya, entre otras cinematecas.

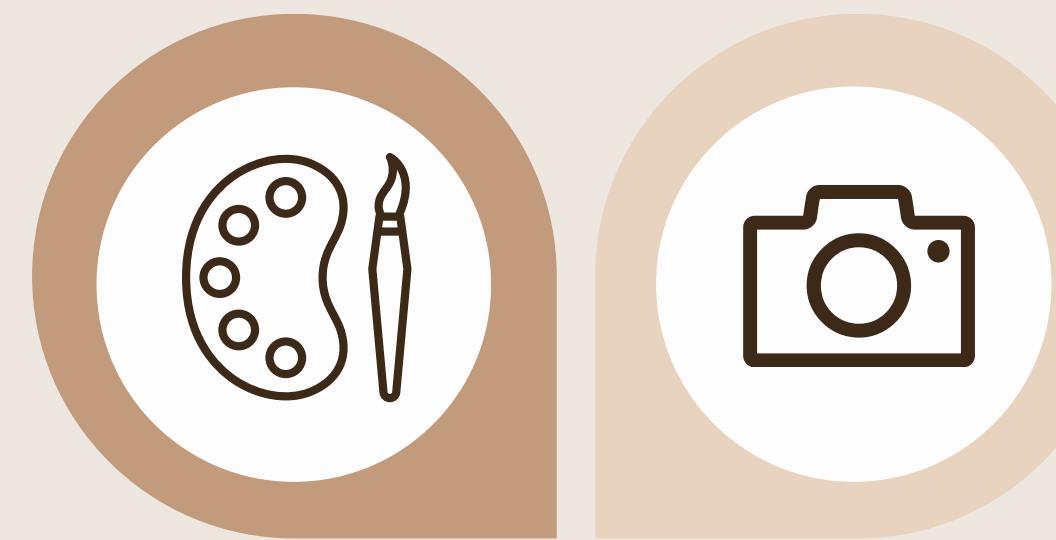
SU PERSPECTIVA CENTRAL

- Restaurar implica corregir y, sobre todo, comprender (Berriatúa, en Bondía, 2020).
- Es posible definir al entrevistado como a un amante del séptimo arte, defensor de que la autenticidad trasciende a la imagen en sí misma.

LA MULTIDISCIPLINARIEDAD COMO DOGMA

HISTORIA DEL ARTE Y FILOLOGÍA

- Clave para entender elecciones narrativas y estéticas.
- El filme como palimpsesto: cada etapa aporta información.

PERIODISMO Y ARCHIVO

- Es posible encontrar información en crónicas locales, revistas especializadas, reseñas y anuncios, aunque manipulada por la censura, entre otros.

CIENCIA, FOTOGRAFÍA Y CINE

- Se deben manipular materiales frágiles (como nitratos).
- Para detectar alteraciones posteriores, es necesario saber sobre encuadre, exposición,...

GESTIÓN CULTURAL Y DERECHO

- Los organismos públicos suelen financiar la restauración.
- Pueden aparecer problemas relacionados con los derechos de autor, etcétera.

PROBLEMAS Y CONSEJOS

- La restauración es una práctica compleja y respetuosa que requiere precisión técnica, sensibilidad histórica y “buen gusto”.
- Las películas no deben adaptarse a las convenciones visuales actuales (lo que implica excesiva nitidez, limpiezas agresivas, etc).
- Todo trabajo debe poder corregirse en el futuro.
- Los documentos periféricos (por ejemplo, los bordes de los negativos o los empalmes) también son fuentes de información.
- No se debe confundir extensión con autenticidad. En algunas cintas de Murnau, los añadidos distorsionan la coherencia del texto original.
- La importancia de los tintes y el virado va más allá de la estética. Son sinónimos de moda, censura o lucha contra la piratería.
- Es fundamental rescatar copias extranjeras. Gracias a ellas, ha sido posible recuperar obras clave en la historia del cine, como **Metrópolis** (Fritz Lang, 1927).
- Algunos de los desafíos inherentes al oficio son:
  - Identificar y respetar los materiales originales.
  - Las dificultades asociadas a los catálogos oficiales (como el de la FIAF) frente a la riqueza de otras fuentes periféricas.
  - La labor de búsqueda del restaurador es comparable a la de un investigador, un historiador o un detective.

LOS FILMES DE MURNAU

- Luciano Berriatúa es especialista en cine mudo alemán. De hecho, mantiene una estrecha relación con los filmes de F.W. Murnau.
- Algunas de sus publicaciones más destacadas son:
  - **Apuntes sobre las técnicas de dirección cinematográfica** (1990).
  - **Los proverbios chinos de F.W. Murnau (I y II)** (1991).
  - **Nosferatu. Un film etórico-ocultista-espiritista** (2009).

AMANECER (1927) Y OTROS FILMES

- Sus restauraciones muestran las preferencias artísticas de Murnau.
- Se incluyen diversos elementos cómicos, interpretados como presiones externas.
- Los objetivos del director eran que el espectador empatizase con la historia y romper con las convenciones de la época.

NOSFERATU (1922) COMO CASO PARADIGMÁTICO

- Investigación contextual:
  - Berriatúa rastrea los vínculos del equipo con el ocultismo.
  - Las influencias de los rosacruces, los teósofos y las artes oscuras condicionan la estética y la narrativa de la película.
- Aspectos técnicos de la restauración:
  - Uso de dos cámaras diferentes en el rodaje.
  - Se eliminan los añadidos que datan de la década de 1930 para respetar las intenciones iniciales del director.

NOSFERATU (1922) COMO CASO PARADIGMÁTICO

- Aspectos técnicos de la restauración:
  - Al consultar las anotaciones de Murnau en el guion original, se detectan distintos cambios que afectaron a la producción del filme.
- Correcciones de errores:
  - Uno de los ejemplos más singulares es la falta de un rótulo entre los planos 86 y 87 con el texto “¡Gracias a Dios... estás bien!”). Este tipo de ausencias se traducen en incoherencias narrativas.
  - Desde la perspectiva de Berriatúa, los errores de montaje sí deben subsanarse.

INNOVACIONES DE MURNAU

- Improvisación en escena.
- Personajes con mayor profundidad psicológica.
- Encuadres que replican la perspectiva subjetiva del protagonista.
- Uso de símbolos y metáforas visuales.

CONCLUSIONES VARIAS

- La autenticidad se alcanza entendiendo tanto aspectos técnicos como el entorno cultural y artístico en el que se origina la película.
- Es fundamental respetar el soporte.

LAS REEDICIONES DE THE WALT DISNEY COMPANY

- Luciano Berriatúa no ha restaurado ninguna obra de The Walt Disney Company. Aún así, critica las reediciones de algunos clásicos del estudio norteamericano.
- Desde su punto de vista, adaptar cualquier filme a los estándares visuales actuales reduce su valor artístico y simbólico. Por ejemplo:
  - Al alterar las tonalidades originales, las intenciones de los animadores se pierden.
  - Al incrementar la nitidez o la luminosidad, se modifican la carga emocional y el significado primigenio.

OTROS PROBLEMAS

- Al eliminar las irregularidades, se borra cualquier rastro que informe sobre el proceso creativo.
- Por último, al homogeneizar estilos, se debilita la autenticidad histórica de las piezas recuperadas.
- En resumen, para Berriatúa, los ejemplos expuestos traicionan los principios de la restauración fílmica.
  - Una restauración no debe eliminar “imperfecciones”. Entre sus objetivos principales, debe encontrarse respetar la huella material y simbólica del original

RESTAURACIONES PROBLEMÁTICAS

- **Blancanieves y los siete enanitos** (1937).
  - La supresión de las tonalidades doradas y ocres se traduce en una distorsión de las preferencias cromáticas originales.
- **101 Dálmatas** (1961).
  - Con la homogeneización de delineados y la desaparición de las manchas de tinta, se ocultan los desafíos inherentes a la producción del filme.

ÉRASE UNA VEZ... (1950)

- Uno de los últimos proyectos de Luciano Berriatúa fue la restauración del largometraje animado **Érase una vez...**, dirigido por Alexande Cirici Pellicer y José Escobar.
- En dicha película, participaron antiguos trabajadores de Dibujos Chamarín, así como Estela Films.
- Aunque su acogida en España se vio eclipsada por el estreno de **La Cenicienta** de The Walt Disney Company, consigue una mención de honor en la XI Mostra de la Bienal de Venecia.
- Algunas de las dificultades con las que se encuentra el entrevistado se relacionan con:
  - La escasez de recursos.
  - La mayoría de las copias originales se destruyeron por el uso, o bien, por orden judicial.
  - Con la muerte de Juan Gabriel Tharrats (2004), se pierde el acceso al material clave.
- Posteriormente, se dan una serie de circunstancias determinantes para el proyecto:
  - En el marco de Animadrid 2003, Emilio de la Rosa propone usar los álbumes de cromos FHER y recurrir a coleccionistas privados.
  - La Filmoteca de Catalunya (2004) recupera alrededor de 100 imágenes en 35 mm y el sonido original.

OTROS SUCESOS IMPORTANTES

- Se descubren varios originales en la casa de Florencia Ventura (viuda de Josep Benet).
- Acceso a fuentes complementarias, como carteles publicitarios.
- La Bestia Produce y el Centro de Conservación y Restauración se unen a la restauración.

TÉCNICAS APLICADAS

- Junto a Isabel Benavides, se realiza una restauración por capas con Adobe Photoshop.
- Los tintes KODAK se sustituyen por el coloreado digital (a partir de copias de 16 mm).
- Se busca ser fiel a la estética original (sistema bicromático Cinefotocolor).

APORTES ARTÍSTICOS

- Cirici se inspira en el arte europeo del siglo XV, así como en el Renacimiento italiano, pero las gamas cromáticas renacentistas no coinciden con las de la película.
- Las variaciones tonales y el uso de témperas con distintas opacidades dificultan el proceso.

EL RESULTADO FINAL

- El proyecto culmina tras 7 años de trabajo.
- Berriatúa lo define como una “recreación cromática”, aunque el resultado es casi idéntico al original.
- También se logra reconstruir la banda sonora (Eric Giné).
- Este trabajo se expone en el Festival de Cine de San Sebastián (septiembre de 2022) y en la Filmoteca de Catalunya (octubre de 2022).
- Félix Tusell (Estela Films) ayuda a la difusión cultural y comercial de la cinta.

CONCLUSIONES

- La restauración fílmica es un acto crítico, complejo y de resistencia cultural frente al olvido institucionalizado.
- Más allá de reconstruir la identidad autoral de F.W. Murnau, Luciano Berriatúa destaca por profundizar en las asociaciones narrativas, visuales y emocionales del cine mudo.
- Restaurar conlleva sumergirse en el contexto histórico y técnico. No se ciñe a rescatar imágenes dañadas.
- El entrevistado repreueba las prácticas que alteran las versiones originales o vulneran los materiales.

CONCLUSIONES

- Consultar fuentes externas (como colecciones privadas, recortes de prensa y documentos marginales) ayuda a que la reconstrucción sea más fiel.
- Berriatúa denuncia los intereses comerciales que, a menudo, prevalecen sobre el valor patrimonial.
- La restauración se enfrenta a diversos obstáculos, desde la opacidad legal hasta la complejidad de los derechos de autor.
- El entrevistado también persigue que se instauren criterios homogéneos y éticos.
  - Los procesos deben ser reversibles.
  - Es preciso evitar sucumbir a cánones visuales actuales.
  - Cualquier fuente disponible es aprovechable.
- En definitiva, restaurar es viajar a otras épocas, reconectar con la sensibilidad del artista y comprometerse con el patrimonio cultural.