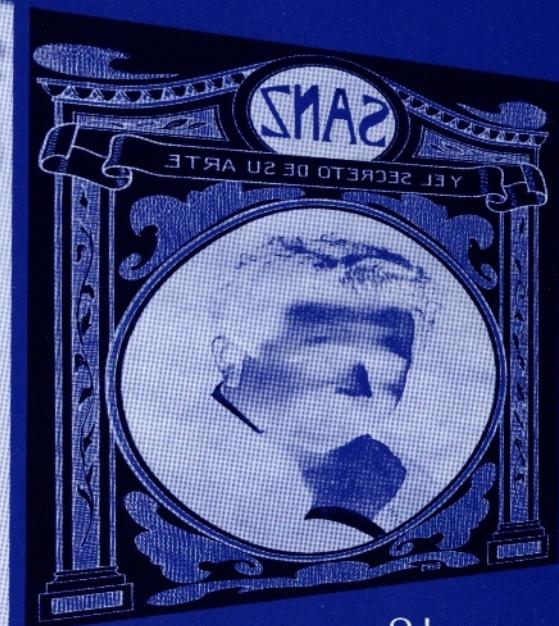

imágenes
rescatadas

2

imatges
rescatades

SANZ Y EL SECRETO
DE SU ARTE

Filmoteca
Generalitat Valenciana

Sanz y el secreto de su arte

La restauración de *Sanz y el secreto de su arte* ha sido posible gracias a que los descendientes del ventrilocuo Francisco Sanz Baldoví donaron a la Filmoteca de la Generalitat Valenciana en 1995 las copias que conservaban de la película. Junto a estos materiales, entregaron también una biografía del artista y un folleto promocional del film que contienen datos fundamentales sobre la producción del mismo hasta ahora desconocidos y que nos permiten situar esta obra en el marco de la cinematografía autóctona de la etapa muda. La realización de *Sanz y el secreto de su arte* obedeció al propósito de Sanz de mostrar al público los complejos mecanismos que animaban a los muñecos autómata, exhibiendo la cinta como complemento de sus representaciones teatrales. Cuenta el ventrilocuo valenciano en una entrevista incluida en el folleto citado, que a finales de 1917 sufrió una fuerte afonía y que aprovechó su forzoso alejamiento de las tablas para emprender su proyecto. Empeño personal que se tradujo en una de las escasísimas producciones valencianas, inaugural además del género de la animación, del largo periodo que media entre el abandono de la casa Cuesta de su labor productora en 1914 y el resurgir de la cinematografía local en 1923. Ajeno

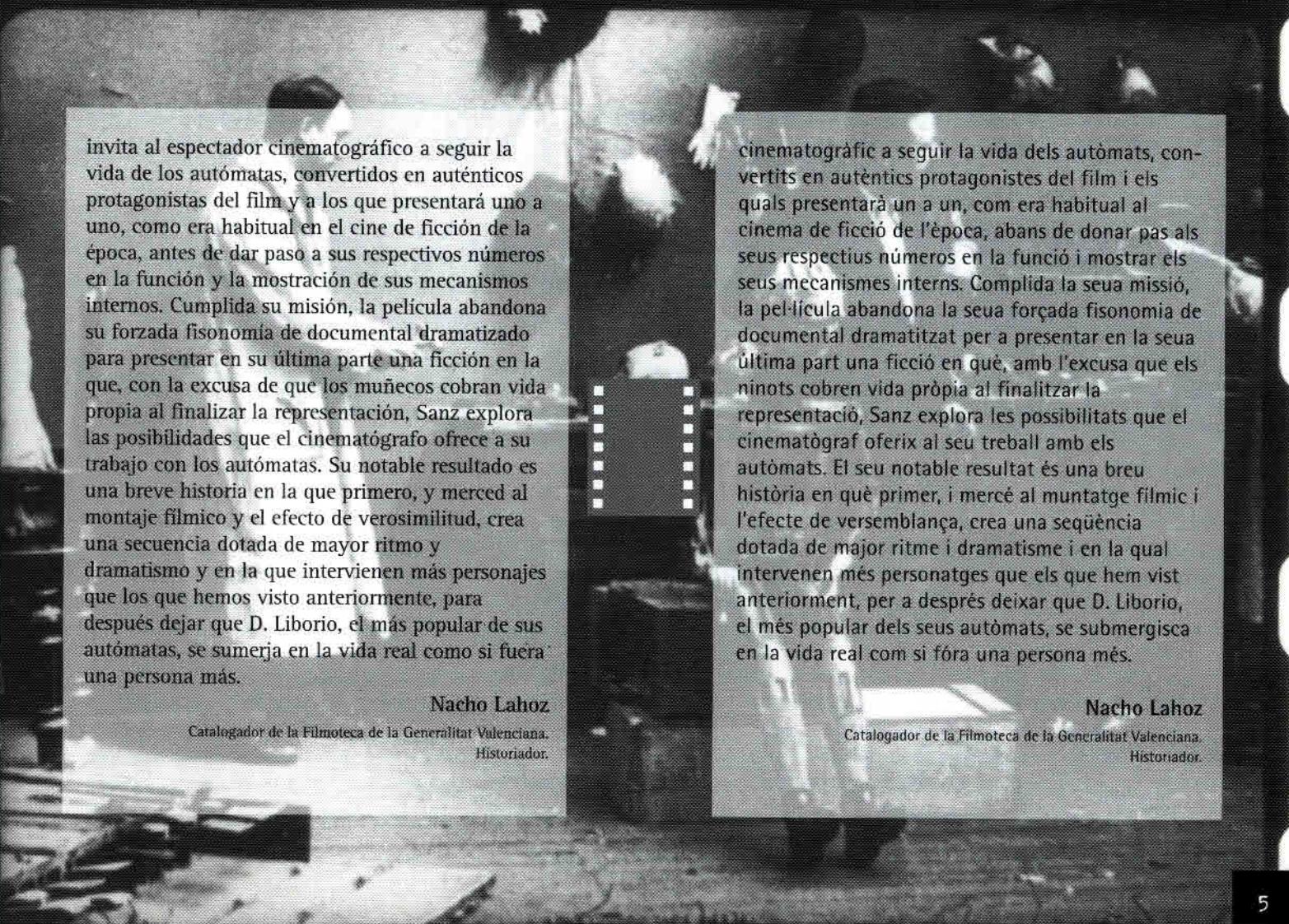
Sanz y el secreto de su arte

La restauració de *Sanz y el secreto de su arte* ha sigut possible gràcies al fet que els descendents del ventriloc Franciso Sanz Baldoví van donar a la Filmoteca de la Generalitat Valenciana en 1995 les còpies que conservaven de la pel·lícula. Junt amb estos materials, van entregar també una biografia de l'artista i un fullet promocional del film que contenen dades fonamentals sobre la seu producció fins ara desconeguts i que ens permeten situar esta obra en el marc de la cinematografia autóctona de l'etapa muda. La realització de *Sanz y el secreto de su arte* va obeir al propòsit de Sanz de mostrar al públic els complexos mecanismes que animaven els ninots autòmats, i va exhibir la cinta com a complement de les seues representacions teatrals. Compta el ventriloc valencià, en una entrevista inclosa al fullet citat, que a finals de 1917 va sofrir una forta afonia i que va aprofitar el seu forçós allunyament de les taules per a comprendre el seu projecte. Interès personal que es va traduir en una de les escassíssimes produccions valencianes, que a més a més va inaugurar el gènere de l'animació, del llarg període que va de quan la casa Cuesta abandona la seu labor productora, en 1914, al resorgir de la cinematografia local, en 1923. Alié a la indústria del cinema, Sanz va confiar la

a la industria del cine, Sanz confió la realización de la película al polifacético Maximiliano Thous, comediógrafo que comenzaba su trayectoria como director en aquellos momentos y que sería la figura más destacada de la producción autóctona de los años veinte; y ante la inexistencia de infraestructuras de producción cinematográfica en Valencia, rodó la película durante cuatro meses en los estudios de la productora barcelonesa Hispano Films, los cuales quedaron arrasados por un incendio en junio de 1918. Filmada por tanto en 1918, y no en 1922 como sugieren las referencias hemerográficas de su estreno en Valencia, el núcleo central y más extenso de *Sanz y el secreto de su arte* se configura, conforme al propósito inicial de su artífice, como un documental sobre el afamado "espectáculo Sanz" y el funcionamiento y arquitectura de sus muñecos. Pero esta función referencial se reviste de una estructura narrativa que dota a la película de una total autonomía —lo que le permitiría una testimonial vida comercial al margen de las funciones de Sanz— respecto del espectáculo teatral que la origina, sólo lastrada por las referencias en algún rótulo a la imposibilidad de oír en la cinta la variedad de voces que imitaba el ventrilocuo. Así, uno de los muñecos-personaje, el orador Frey-Volt, asume la función de narrador que

realització de la pel·lícula al polifacètic Maximilià Thous, comediògraf que començava la seu trajectòria com a director en aquells moments i que seria la figura més destacada de la producció autòctona dels anys vint; i davant de la inexistència d'infraestructures de producció cinematogràfica a València, va rodar la pel·lícula durant quatre mesos en els estudis de la productora barcelonina Hispano Films, els quals van quedar arrasats per un incendi al juny de 1918. Filmada per tant en 1918, i no en 1922 com suggerixen les referències hemerogràfiques de la seu estrena a València, el nucli central i més extens de *Sanz y el secreto de su arte* es configura, conforme al propòsit inicial del seu artífex, com un documental sobre el famós "espectacle Sanz" i el funcionament i l'arquitectura dels seus ninots. Però esta funció real es revestix d'una estructura narrativa que dota la pel·lícula d'una total autonomia —cosa que li va permetre una testimonial vida comercial al marge de les funcions de Sanz— respecte de l'espectacle teatral que l'origina, només llastada per les referències en algun rótulo a la impossibilitat de sentir en la cinta la varietat de veus que imitava el ventrilocuo. Així, un dels ninots-personatge, l'orador Frey-Volt, assumix la funció de narrador que invita l'espectador

invita al espectador cinematográfico a seguir la vida de los autómatas, convertidos en auténticos protagonistas del film y a los que presentará uno a uno, como era habitual en el cine de ficción de la época, antes de dar paso a sus respectivos números en la función y la mostración de sus mecanismos internos. Cumplida su misión, la película abandona su forzada fisonomía de documental dramatizado para presentar en su última parte una ficción en la que, con la excusa de que los muñecos cobran vida propia al finalizar la representación, Sanz explora las posibilidades que el cinematógrafo ofrece a su trabajo con los autómatas. Su notable resultado es una breve historia en la que primero, y merced al montaje filmico y el efecto de verosimilitud, crea una secuencia dotada de mayor ritmo y dramatismo y en la que intervienen más personajes que los que hemos visto anteriormente, para después dejar que D. Liborio, el más popular de sus autómatas, se sumerja en la vida real como si fuera una persona más.

Nacho Lahoz

Catalogador de la Filmoteca de la Generalitat Valenciana.
Historiador.

cinematogràfic a seguir la vida dels autòmats, convertits en autèntics protagonistes del film i els quals presentarà un a un, com era habitual al cinema de ficció de l'època, abans de donar pas als seus respectius números en la funció i mostrar els seus mecanismes interns. Complida la seu missió, la pel·lícula abandona la seu forçada fisonomia de documental dramatitzat per a presentar en la seu última part una ficció en què, amb l'excusa que els ninos cobren vida pròpia al finalitzar la representació, Sanz explora les possibilitats que el cinematògraf oferix al seu treball amb els autòmats. El seu notable resultat és una breu història en què primer, i mercé al muntatge filmic i l'efecte de versemblança, crea una seqüència dotada de major ritme i dramatisme i en la qual intervenen més personatges que els que hem vist anteriorment, per a després deixar que D. Liborio, el més popular dels seus autòmats, se submergísca en la vida real com si fóra una persona més.

Nacho Lahoz

Catalogador de la Filmoteca de la Generalitat Valenciana.
Historiador.

Recuperación y restauración de “Sanz y el secreto de su arte”

En 1995 Dña. Josefina Sanz Sols donó a la Filmoteca el material cinematográfico que poseía de la película *Sanz y el secreto de su arte*. Se trata de material en 35mm sobre soporte nitrato, altamente inestable e inflamable.

Dicho material cinematográfico constaba de dos copias incompletas del film (una de ellas afectada gravemente de descomposición), fragmentos de 6 copias más y gran número de descartes de imagen y de intertítulos, lo que supuso un exhaustivo trabajo de identificación y comparación de planos por calidad fotográfica, longitud y estado físico. Estas características sirvieron de parámetro para elegir al final cuáles serían los planos utilizados. Los trabajos se realizaron en ISKRA S.L., empresa con la que trabajamos a menudo.

La copia segunda, que sirvió de guía en la mayoría de los planos, era la que en mejor estado físico se

Recuperació i restauració de “Sanz y el secreto de su arte”

En 1995 la senyora Josefina Sanz Sols va donar a la Filmoteca el material cinematogràfic que posseïa de la pel·lícula *Sanz y el secreto de su arte*. Es tracta de material en 35mm sobre suport nitrat, altament inestable i inflamable.

La còpia segona, que va servir de guia en la majoria dels plans, era la que en millor estat físic es troava,

encontraba, mayoritariamente en B/N, y coincidía con la copia primera en que tenían casi los mismos virados y los rótulos e intertítulos en amarillo y B/N. Pero existían también, por ejemplo, fragmentos que presentaban una mejor calidad fotográfica y sin embargo una coloración diferente; en estos casos han sido seleccionados estos últimos y se les ha dado posteriormente el "color" de las copias "guía".

En el rodaje de todos los planos seleccionados se utilizó una Optical Printer con ventanilla húmeda, para eliminar las rayas y otras erosiones en la emulsión que no desaparecieron con la limpieza manual previa. Pero surgieron dos problemas clave.

Primero, graves diferencias de contraste fotográfico de planos de la misma secuencia en distintas copias, lo que supuso rodar dobles pruebas de densidad y de etalonaje que fueron reveladas y positivadas en dos laboratorios distintos para comparar los efectos de sus diferentes características de revelado. La consecuencia de estas pruebas fue que el grueso del revelado, que lo precisaba más activo y más contrastado, se hiciera en Image Film de Barcelona y el resto en Fotofilm Madrid. También en este último se positivaron tanto el copión como la primera copia.

majoritàriament en B/N, i coincidia amb la còpia primera en el fet que tenien quasi els mateixos virats i els ròtols i intertítols en groc i B/N. Però existien també, per exemple, fragments que presentaven una millor qualitat fotogràfica i, no obstant això, una coloració diferent; en estos casos han sigut seleccionats estos últims i se'ls ha donat posteriorment el "color" de les còpies "guia".

En el rodatge de tots els plans seleccionats es va utilitzar una Optical Printer amb finestra humida, per a eliminar les ratlles i altres erosions en l'emulsió que no van desaparéixer amb la neteja manual prèvia. Però van sorgir dos problemes clau.

Primer, greus diferències de contrast fotogràfic de plans de la mateixa seqüència en distintes còpies, la qual cosa va suposar rodar dobles proves de densitat i d'etalonatge que van ser revelades i positivades en dos laboratoris diferents per a comparar els efectes de les seues diferents característiques de revelat. La consecuència d'estes proves va ser que el gruix del revelat, que el necessitava més actiu i més contrastat, es fera en Image Film de Barcelona i la resta en Fotofilm Madrid. També en este últim es van positivar tant l'original com la primera còpia.

El segundo problema surgió al rodar en ventanilla muda, tal como es el formato original de la película. El hecho es que el nervio estaba notablemente corrido de su posición correcta, y esto provocaba una considerable pérdida de imagen, ya que este desplazamiento no se podía corregir con el objetivo de la Optical Printer. Sin embargo si se rodaba con ventanilla sonora la pérdida de imagen era notablemente menor y prácticamente inapreciable, pues la reducción permitía el reencuadre del nervio.

Actualmente contamos, aparte de la copia de proyección y la copia de trabajo que antes he mencionado, con un duplicado negativo en B/N en cuyos bordes se ha anotado manualmente las coloraciones finales para el tiraje de futuras copias. Es el Duplicado Negativo, como material de seguridad, lo que efectivamente salvaguarda este título para el futuro.

Isabel Bosch

Técnico de recuperación de la Filmoteca de la Generalitat Valenciana.
Coordinadora de la restauración

El segon problema va sorgir al rodar en finestreta muda, tal com és el format original de la pel·lícula. El fet és que el nervi estava notablement corregut de la seua posició correcta, i açò provocava una considerable pèrdua d'imatge, ja que este desplaçament no es podia corregir amb l'objectiu de l'Optical Printer. No obstant això si es rodava amb finestreta sonora la pèrdua d'imatge era notablement menor i pràcticament inapreciable, perquè la reducció permetia el reenquadrament del nervi.

Actualment comptem, a banda de la còpia de projecció i la còpia de treball que abans he mencionat, amb un duplicat negatiu en B/N en les vores del qual s'han anotat manualment les coloracions finals per al tiratge de futures còpies. És el Duplicat Negatiu, com a material de seguretat, que efectivament salvaguarda este títol per al futur.

Isabel Bosch

Tècnic de recuperació de la Filmoteca de la Generalitat Valenciana.
Coordinadora de la restauració

FICHA TÉCNICO ARTÍSTICA

Título: SANZ Y EL SECRETO DE SU ARTE

Producción: Española, 1918

Dirección: Francisco Sanz Baldoví y Maximiliano Thous

Productor: Francisco Sanz Baldoví

Estudios y Laboratorio: Hispano Films (Barcelona)

Duración: 63'

Intérpretes: Francisco Sanz Baldoví, Lorenzo Mataix y los autómatas.

Sinopsis: El ventrilocuo Sanz presenta en el escenario sus muñecos autómatas, a los que da movimiento y voz, dotándolos de personalidad propia. Se suceden los números cómicos y tras cada uno, Sanz muestra a la cámara los complejos mecanismos que sus personajes esconden tras una apariencia casi humana. A continuación, su autómata más famoso, Don Liborio, protagoniza una historia de celos que le llevará a separarse de la compañía y volver a su pueblo natal. Allí entre los personajes reales vivirá diferentes situaciones agasajado por sus paisanos; hasta que, pasada la novedad, se queda solo y siente nostalgia de su anterior vida regresando finalmente junto a su maestro.

Restauración: ISKRA, S.L.

Año: 1997

Laboratorios: Fotofilm-Madrid e Image Film Barcelona

Colaboración: Teleproducciones Mediterráneo

Agradecimientos:

Familiares de Francisco Sanz Baldoví

Julio Pérez Perucha

Palmira González López.

FITXA TECNICOARTÍSTICA

Títol: SANZ Y EL SECRETO DE SU ARTE

Producció Espanyola,1918.

Direcció: Francisco Sanz Baldoví i Maximilià Thous

Productor: Francisco Sanz Baldoví

Estudis i laboratori: Hispano Films (Barcelona)

Duració: 63'

Intérpretes: Francisco Sanz Baldoví, Lorenzo Mataix i els autòmats.

Sinopsi: El ventrilocuc Sanz presenta a l'escenari els seus ninots autòmats, als quals dóna moviment i veu, i els dota de personalitat pròpia. Se succeeixen els números còmics, i després de cada un Sanz mostra a la càmera els complexos mecanismes que els seus personatges amaguen darrere d'una aparença quasi humana. A continuació, el seu autòmat més famós, Don Liborio, protagonitza una història de zels que li portarà a separar-se de la companyia i tornar al seu poble natal. Allí, entre personatges reals, viurà diferents situacions complimentat pels seus paisans; fins que, passada la novetat, es queda sol i sent nostàlgia de la seua anterior vida per a tornar finalment junt amb el seu mestre.

Restauració: ISKRA S.L.

Any: 1997

Laboratoris: Fotofilm-Madrid i Image Film (Barcelona)

Col·laboració: Teleproducciones Mediterráneo

Agraïments:

Familiars de Francisco Sanz Baldoví

Julio Pérez Perucha

Palmira González López

SANZ Y EL SECRETO DE SU ARTE (Sanz and the secret of his art)

The restoration of *Sanz y el secreto de su arte* was made possible thanks to the descendants of ventriloquist Francisco Sanz Baldov', who in 1995 donated copies they had kept of the film to the Filmoteca de la Generalitat Valenciana (Valencian Film Archive). Together with this material, the family also donated a biography of the artist and a promotional leaflet containing fundamental and formerly unknown data regarding the film's production which allow us to place it within the historical framework of original cinematographic production in the silent period. *Sanz y el secreto de su arte* was made in response to Sanz's desire to show the public the complex mechanisms which gave life to his dummies, and the film was then projected to complement his theater performances. In the aforementioned promotional leaflet, the Valencian ventriloquist explains how he suffered a severe attack of laryngitis in late 1917, and decided to take advantage of his forced retirement from the stage to undertake this project; Sanz's personal determination led to the creation not only of the first Valencian animated film, but also to the making of one of the very few Valencian productions to come to light in the long period between the time the Cuesta company went under in 1914 and the resurgence of local filmmaking in 1923. A layman in the film industry, Sanz entrusted the making of the film to the many-talented comedy writer

Maximiliano Thous, who at the time was beginning his career as a director and would later become a celebrated personality in original film production in the 1920s. Due to the lack of film production infrastructures in Valencia at the time, the film was shot over a period of four months in the studios of the Barcelona production company Hispano Films, which were destroyed in a fire in June, 1918. Filmed in 1918, therefore, and not in 1922, as the press references to its premiere in Valencia suggest, the central core and most extensive part of *Sanz y el secreto de su arte* was made in accordance with its original purpose, as a documentary about the famous "Sanz Show" and the construction and mechanics of its dummies. Nevertheless, this referential function in the film is cloaked

in a narrative structure which renders the film completely independent from the theatrical spectacle in which it has its origins (allowing it to enjoy a token existence as an autonomous commercial film), the only drawback being the references made in some of its captions to the technical impossibility of hearing the variety of voices imitated by the ventriloquist. Thus, one of the dummy characters, orator Frey-Volt, takes on the role of narrator in the film, inviting the audience to enter the lives of the dummies, the true protagonists of the film. The dummies are introduced one by one, as was the custom in the fictional cinema of the period, before the film goes on to show their respective roles in the spectacle and their internal mechanics. Having fulfilled its purpose,

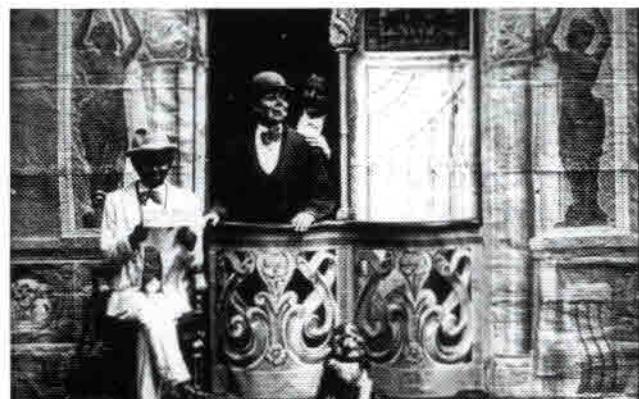
the film then abandons its initial, forced structure as a dramatized documentary to present a fictional story in which, with the excuse that the dummies are supposed to take on a life of their own at the end of each performance, Sanz explores the possibilities which filmmaking offers for his work with the dummies. The remarkable result is a brief story in which, thanks to editing and the effect of verosimilitude, he begins by creating a sequence with additional characters, and which is marked by a greater degree of drama and rhythm than what we have seen before, to then go on to leave D. Liborio, the most popular of his dummies, to be submerged in real-life scenes as if he were just another human being.

Nacho Lahoz

Catalogue specialist,

Filmoteca de la Generalitat Valenciana.

Historian

THE RECOVERY AND RESTORATION OF SANZ Y EL SECRETO DE SU ARTE

In 1995 Mrs. Josefina Sanz Sols donated cinematographic material containing the film *Sanz y el secreto de su arte* to the Filmoteca de la Generalitat Valenciana (Valencian Film Archive). The material in question is 35mm. nitrate based film, which is highly flammable and unstable.

The donated material consisted of two incomplete prints of the film, one of which was seriously affected by decomposition, fragments from another

six prints and a large number of discarded images and captions, all of which implied an exhaustive process of identification and comparison in terms of photographic quality, length and physical condition. These were the characteristics that served as a parameter for choosing which shots would be used for the restored version. The entire process was carried out at ISKRA, S.L., a company with which we do frequent work.

Print number 2, which served as a guide for the selection of the majority of the images, was the one in better physical condition. It was a black and white print, and coincided with print number 1 in that it had almost the same tones, with the captions and intertitles in yellow and black and white. Nevertheless, some of the fragmentary material was superior in terms of photographic quality and yet was colored differently; in these cases the fragments were selected for the restored version and later "colored" to match the "guide" prints.

For the reproduction of the selected material the process of wet gate with an optical printer was used to eliminate scratches and other types of erosion in the film's emulsion which had proved resistant to a previous manual cleaning. But two key problems arose.

First of all, there were serious differences in the photographic contrast between shots belonging to the same sequence in different prints, which meant having to run double tests on the density and

grading. The proofs were then developed and positives made in two different laboratories to compare the effects of the different development processes. The result of these tests was that the greater part of the development, which needed to be more active and more sharply contrasted, was done at Image Film in Barcelona and the rest at Fotofilm Madrid. In the latter case positives were made of both the main print and the first print.

The second problem arose while running the printer with the same type of lens used for the original silent picture format of the film. The frameline of the film had slipped from its original position, a fact which was causing a considerable loss in the picture quality, as this change in position could not be corrected by the optical printer lens. Nevertheless, when a color format lens was used the loss in picture quality was far less accused, as the implicit reduction in size allowed for the reframing of the frameline. At this time we have not only a projection print and the working print of the film I mentioned before, but also a duplicate negative in black and white on the borders of which handwritten annotations have been made to indicate the final color tones for future prints. It is in fact the negative duplicate which, as a security copy, ensures the safekeeping of this film for the future.

Isabel Bosch

Recovery technician,
Filmoteca de la Generalitat Valenciana,
Restoration coordinator.

TRASLATION: Justine Brehm

CREDITS

Title: SANZ Y EL SECRETO DE SU ARTE
(Sanz and the Secret of his Art)

Production: Spanish, 1918

Directed by: Francisco Sanz and Maximiliano Thous

Produced by: Francisco Sanz Baldoví
Studios and Laboratory: Hispano Films
(Barcelona)

Length: 63'

Cast: Francisco Sanz, Lorenzo Mataix and the dummies

dummies, D. Liborio, appears as the hero in a story of jealousy which will lead him to leave the company and return to his native village. There, among real-life characters, he finds himself in a variety of situations in which he is treated royally by his countrymen, until the novelty wears off. Alone, Liborio misses his former life, and finally decides to return to his master's side.

Restoration: ISKRA S.L.

Year: 1997

Laboratories: Fotofilm-Madrid and Image Film
(Barcelona)

With the collaboration of Teleproducciones
Mediterráneo.

Thanks to:

The Family of Francisco Sanz Baldoví
Julio Pérez Perucha
Palmita González López

Filmoteca
Generalitat Valenciana

99^{an} del
AUDIOVISUAL
VALENCIANO

 GENERALITAT VALENCIANA
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I CIÈNCIA
DIRECCIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ CULTURAL, MUSEUS I BELLES ARTS

Filmoteca de la Generalitat Valenciana

Plaça de l'Ajuntament, 17

Tel. 96 351 23 36 · 46002 València

