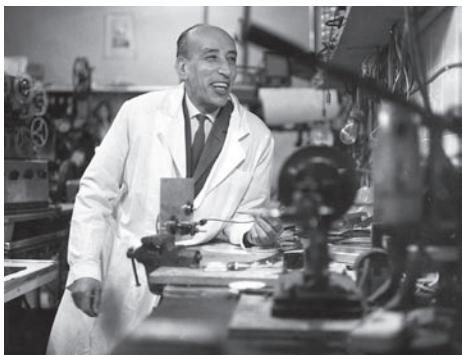

: desbordamiento de VAL DEL OMAR

José Val del Omar (Granada, 1904 – Madrid, 1982) fue descrito como un “extraordinario artista de la cámara” por Luis Cernuda, que le trató por el compromiso de ambos con las Misiones Pedagógicas en tiempos de la República. Más tarde, otros se refirieron a él como un poeta del cine, de la técnica, o de los medios de comunicación. Esta exposición pretende abordar su *sin fin*, en alusión al rótulo característico con el que concluyen algunos de los escasos filmes que dejó terminados, pero también a la repercusión de su obra fragmentaria e inconclusa. Una obra de *intentos*, por acudir a un término que empleó abundantemente y con resignación para referirse a su tenaz actividad en torno a la imagen y su rebosamiento. Un quehacer no tan orientado a un fin como a un constante proceso de exploración que discurrió de la fotografía y el cine a los medios electrónicos, y al presentimiento de una práctica sincrética que designó con la sigla PLAT (Picto Lumínica Audio Táctil). Todo ello sin dejar de remitirse a una *cultura de sangre*, sobre la que le había iluminado su paisano Federico García Lorca, que hizo compatible con la innovación técnica y con la persecución de un insólito *lenguaje de temblores*. Exponer a Val del Omar, por tanto, supone el reto de recoger su huella, sus ideas, más allá de una obra que escapa del sentido habitual y clausurado del término, porque abarca también sus máquinas, los residuos de sus proyectos cercenados o inconclusos, y los escritos, gráficos y *collages* que reflejan sus desbordantes ideas. O incluso la reproducción del hábitat en el que trabajó y vivió hasta sus últimos días, cuando empezó a obtener el reconocimiento que apenas logró en vida.

José Val del Omar en uno de sus laboratorios (posiblemente el de la Escuela Oficial de Cine de Madrid), ca. 1960. Copia de época, 18 x 23.4 cm. AVDO

“Soy un suceso. No tengo otra silueta que el cambio.”

El perfil de José Val del Omar no puede ser adscrito a una actividad demasiada concreta, si bien tuvo su raíz principal en el cine. Perteneció a una generación que creyó en el cine como un arte de pleno derecho, antes que como un nuevo opio para las masas. Por otra parte, si se le vincula al medio cinematográfico es como un creador maldito, de obra

exigua; al menos, en cuanto al metraje que se conserva actualmente. Un excéntrico en el seno de la cinematografía española, tan poco propicia al experimentalismo, que con el tiempo ha devenido en figura de culto cuya veneración se renueva y crece constantemente.

Val del Omar se dedicó en gran parte a la exploración tecnológica, tanto en aspectos concernientes al cine y a los retos planteados en su tiempo (cine sonoro, en relieve, en color, en pantalla ancha...), como en otros terrenos que incluyen la electroacústica, la radio, la televisión y las aplicaciones educativas de los medios audiovisuales. Algunas de sus invenciones pretendían soluciones prácticas, especialmente en el marco de la depauperada economía de la España de Franco, tan dependiente de las importaciones en materia de tecnologías, *stocks* de película y otros recursos. Pero otras se adentraron en la noción de *espectáculo total* con un instinto visionario insólito, más aún si se tiene en cuenta que muchas de sus ideas al respecto ya las hizo públicas entre 1928 y 1944. Éstas incluyen el *desbordamiento de la pantalla* y la persecución de un cubismo acústico y visual mediante el *sonido diafónico*, envolvente, y la *tactilvisión* con sus técnicas basadas en una iluminación pulsatoria, parpadeante. Además, Val del Omar siempre se mantuvo al corriente sobre los últimos medios y tecnologías y llegó a atisbar las que se abrían con la cibernética, el láser, el vídeo digital y los medios mixtos.

“No llevo maletas. Llevo conciencia y amor.”

La época de las Misiones Pedagógicas, primer área de la exposición, reúne documentos e imágenes en relación con las actividades

de Val del Omar en los años de la Segunda República, particularmente aquellas que le vinculan con la experiencia colectiva de las Misiones Pedagógicas. Incluye una amplia selección de las fotografías que se conservan en diversos archivos, así como las películas que han logrado recuperarse: *Estampas 1932* y los documentales que rodó en Murcia, Cartagena y Lorca.

Aquí no se trata de autenticar su firma sobre las imágenes que se exhiben sino de reflejar su participación como un *misionero* más en un proyecto público que favorecía el anonimato, el intercambio de experiencias y conocimientos, y la libre circulación y reproducción de tales imágenes. Con un especial énfasis en la serie de fotografías de los rostros del público encandilado ante la pantalla durante las proyecciones ambulantes de las Misiones, otras imágenes y docu-

mentos se organizan en torno a las diversas actividades o secciones de este proyecto alfabetizador y culturalista –Museo Circulante o del Pueblo, Coro y Teatro del Pueblo, el Retablo de Fantoques de Rafael Dieste– y a las localidades recorridas y fotografiadas por Val del Omar en tierras de Andalucía, Galicia, Segovia, Las Hurdes...

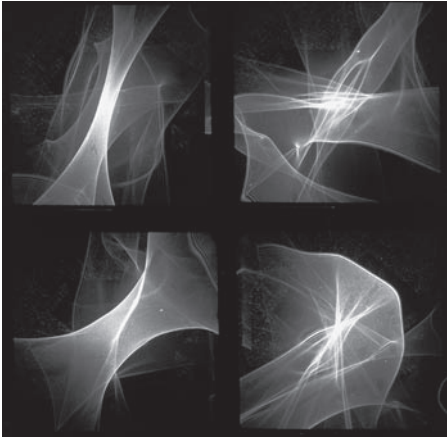
Otros documentos expuestos hacen referencia a otras de sus actividades en el periodo republicano y durante la Guerra Civil. Y, ya con un salto de más de veinte años de por medio, también se incluye una recuperación archivística y parcial de *Festivales de España*, una serie de cortos documentales en la que trabajó en los años 1963-1964 (sin llegar a terminar su montaje y sonorización), con la que Val del Omar –pero no sólo él– creyó revivir el espíritu de las Misiones Pedagógicas.

Sin título,
ca. 1977 - 1982.
Collage sobre papel.
27 x 16 cm.
AVDO

“Soy un hombre, una criatura enamorada de la creación, que vibra entre la teoría y la práctica.”

Poesía de la técnica se refiere a la dedicación de Val del Omar a la invención tecnológica en los campos de la imagen y el sonido. Pero también al aliento poético subyacente en toda su actividad y al concepto que acuña de una *mecamística* o “mecánica de lo invisible”,

Selección de
diakimas para
Pictolumínica,
ca. 1977 - 1982.
AVDO

donde la espiritualidad se cruza con la ciencia. Sustrato que se manifiesta en su particular manera de expresarse –incluso en sus escritos más técnicos–, y en la correspondencia burocrática–, y en la manera de visualizar las características de sus propuestas mediante diagramas, composiciones gráficas y *collages*.

Val del Omar ideó diversos sistemas de grabación y reproducción sonora y varios microproyectores de vistas fijas y móviles, indistintamente concebidos para una función didáctica u ociosa.

En los años sesenta desarrolló diversos formatos cinematográficos (BiStandard 35, Intermediate 16-35 y otros) en busca de un mejor aprovechamiento de la película, tanto para los sistemas de pantalla ancha como para las nuevas necesidades que la televisión introdujo. También desarrolló la maquinaria necesaria para la aplicación de sus técnicas: *diafonía*, *tactilvisión*, *pictolumínica*... Y, entre otras ocurrentes invenciones, perfeccionó o adaptó a su conveniencia diversos aparatos de uso común en la producción y exhibición audiovisual.

Esta sección compendia dichos aspectos mediante documentos diversos: patentes, fotografías, gráficos, *collages*, elementos de demostración, etc. Como contrapunto a esta progenie mecánica, se proyecta la llamada “película familiar” que Val del Omar filmó en los años treinta, entre Granada, Madrid y Valencia, y en la que retrató a su esposa e hijas.

“60 minutos palpando el misterio, tres cortometrajes en los que todo anda presintiéndose.”

El **Tríptico Elemental de España**, la obra más conocida de Val del Omar, tiene una presencia crucial en el recorrido expositivo. Consta de tres cortometrajes rodados en un lapso aproximado de diez años (entre 1953 y mediados los sesenta) en su Granada y en tierras de Castilla y Galicia, tomando como motivos simbóli-

Fotogramas de
Aguaspejo
granadino,
1953 - 1955.
AVDO

cos los elementos agua, fuego y tierra respectivamente. Son la manifestación principal de su particular concepción cinematográfica en “la frontera entre la realidad y el misterio”, a través de la intensidad de unos filmes a los que se refirió como *cinografías libres, documentales abstractos* o simplemente *elementales*. Aunque los concibió para la sala cinematográfica, el propio Val del Omar, en notas que datan de sus últimos años, dejó entreabierta la puerta para otras versiones y reconfiguraciones de este *Tríptico* o *Retablo del duende de España*. Sin llegar a soñar

que algún día encontrarían en el espacio museístico uno de sus desbordamientos, más allá de aquellas técnicas específicas que imaginó para convertir su proyección en un acontecimiento. Cada uno de estos “tres anhelos de comunicar lo inefable” se presenta en un espacio propio y se acompaña con diversos elementos gráficos y objetuales creados por el cineasta granadino, *pressbooks*, fotos de rodaje, descartes, diapositivas creadas a partir de fotogramas sobrantes, grabaciones sonoras y otra documentación.

Aguaspejo granadino (La gran siguriya) se flanquea con otras proyecciones múltiples, mediante las que se yuxtaponen unos motivos constantes en las diversas filmaciones que Val del Omar realizó en su eterno retorno a la tierra en que nació. Desde *Vibración de Granada* (1935), que en cierto modo prefigura ya la soltura asombrosa de sus cinegrafías líricas, a las tomas en color que realizó en los años sesenta y setenta, tanto en 35 mm (y en su formato BiStandard) como en Super-8, que aquí se desglosan en dos series de imágenes ensambladas según algunos de los motivos y tratamientos que apuntó para un hipotético *tríptico granadino* que no llegó a consumir.

Fuego en Castilla (Tactilvisión del páramo del espanto) –“ensayo sonámbulo en la noche de un mundo palpable” es otro de sus subtítulos– rebosa en el espacio entero por su iluminación parpadeante y sus percutores sonidos, fruto de una memorable colaboración con el bailarín vallisoletano Vicente Escudero.

Retrato de Mª Luisa Santos, ca. 1930 - 1936. Copia de época, 8,8 x 13,7 cm. AVDO

“Yo soy un río, cuya alegría es derramarse.”

El espacio **Laboratorio PLAT: tientos en Picto Lumínica Audio Tactil** presenta las diversas técnicas y ensayos de Val del Omar en sus últimos años, con una panoplia de medios mixtos que incluyen todo tipo de aparatos de proyección, lentes, polarizadores, filtros, obturadores, mecanismos, componentes electrónicos y “dedos láser”. Estos artilugios incluyen su *óptica biónica ciclotáctil*, su *tetraproyector-adiscopio para pictolumínica*, diversos Enoscopes (proyectores de transparencias) modificados y el sorprendente despliegue de múltiples dispositivos ópticos, mecánicos y electrónicos que constituye lo que él denominaba su *truca*: más bien una máquina de procesar y componer imágenes, donde las distintas fuentes convergen en una pantalla de retroproyección para ser tomadas por una cámara de cine o de vídeo indistintamente.

Todo esto se ha conservado en su laboratorio, prácticamente intacto después del fin prematuro, aunque presentido, de sus días. Como parte y consecuencia de este proyecto expositivo, se ha puesto de nuevo en marcha este complejo de aparatos que ahora sale de su reclusión y se presenta en estado inerte, pero rodeado de proyecciones múltiples, en un entorno que recrea la ubicación original del laboratorio PLAT: el espacio de trabajo que Val del Omar convirtió también en su espartano habitáculo.

Y en **Acariño galaico (De barro)**, que Val del Omar no llegó a terminar de su propia mano, se trata de revelar su intríngulis en cuanto a la dificultad que halló su autor para completarlo y sobre las fuentes que manejó Javier Codesal para el montaje póstumo y escrupuloso de este tercer eslabón del *Tríptico*.

Selección bibliográfica:

- Vogel, Amos. *Film as a Subversive Art*. Random House, New York, 1974. Edición francesa: *Le Cinéma Art Subversif*. Paris: Buchet/Chastel, 1975. United Kingdom: C.T. Editions, , 2005 (1974).
- Sáenz de Buruaga, G. y Val del Omar M. J. *Val del Omar sin fin + Tientos de erótica celeste*. Granada: Diputación de Granada/Filmoteca de Andalucía, 1992.
- Ínsula Val del Omar. Sáenz de Buruaga, G. (coordinador). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas/Semana de Cine Experimental, 1995.
- Galaxia VdO*. Madrid: Instituto Cervantes. Ediciones en español, inglés, francés, y portugués, 2002-2004 [cat. exp]
- Gubern, Román. *Val del Omar, cinemista*. Granada: Diputación de Granada, 2004.
- Mendelson, Jordana. *Documenting Spain, Artists, Exhibition Culture, and the Modern Nation, 1929-1939*. Philadelphia: The Pennsylvania State University Press, 2005.
- AA. VV. : *desbordamiento de VAL DEL OMAR*. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía / Granada: Centro José Guerrero, 2010 [cat. exp.]
- José Val del Omar. Escritos de técnica, poética y mística*. Javier Ortiz-Echagüe ed. Madrid: La Central / Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía / Pamplona: Universidad de Navarra, 2010.
- Val del Omar. Elemental de España*. Edición especial de 5 DVDs con filmes de y sobre Val del Omar. Barcelona: Cameo Media S.L., 2010.

Actividades:

La truca (1977-1982), dispositivo en crecimiento continuo de múltiples elementos ópticos y mecánicos, instalado por Val del Omar en el laboratorio PLAT, será puesta en funcionamiento durante la exposición. Todos los sábados y domingos, 12 h

Eugeni Bonet y Javier Ortiz-Echagüe, en conversación*. Presentación de exposición Edificio Nouvel, Auditorio 200. 6 de octubre, 19.30 h

* Eugeni Bonet, historiador del vídeo, comisario de la exposición,

Javier Ortiz-Echagüe, historiador de la fotografía, comisario adjunto de la exposición.

Lagartija Nick x Val del Omar. Actuación de Lagartija Nick que retoma el disco realizado con Enrique Morente en 1998 a partir de los escritos y técnicas del autor del *Tríptico Elemental*. Una puesta en escena de las tesis e invenciones de sonido e imagen de Val del Omar. Edificio Nouvel, Auditorio 400. 18 de noviembre, 20.30 h

Lecturas. Cineastas, músicos y escritores realizarán recorridos transversales por la exposición. Inscripción y fechas: consultar en la web del Museo

**Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía**

Edificio Sabatini

Santa Isabel, 52

Edificio Nouvel

Ronda de Atocha

(esquina plaza del Emperador Carlos V)

28012 Madrid

Tel. 91 774 10 00

Fax 91 774 10 56

Horario Museo

De lunes a sábado

de 10.00 a 21.00 h

Domingo

de 10.00 a 14.30 h

Martes, cerrado

La salas de exposiciones
se desalojarán 15 minutos
antes de la hora de cierre

: desbordamiento de VAL DEL OMAR

6 octubre 2010 – 28 febrero 2011

Con la colaboración especial del Archivo
María José Val del Omar & Gonzalo Sáenz
de Buruaga

Seguimiento: Piluca Baquero

Imágenes

Cortesía del Archivo Mª José Val del Omar &
Gonzalo Sáenz de Buruaga (AVDO), Madrid

www.museoreinasofia.es

Depósito legal: M-6795-2011

NIPO: 553-11-007-4

Edificio Sabatini

Tercera planta

Acceso por ascensor torre 2