

NIÑO DE ELCHE.
Auto Sacramental Invisible: Una representación sonora
a partir de Val del Omar

Niño de Elche
Auto Sacramental Invisible: Una representación sonora a partir de Val del Omar
Fotografía: Juan Carlos Quindós

FECHAS: 7 de octubre de 2020 / 29 de noviembre de 2021

LUGAR: Edificio Sabatini. Espacio Uno

ORGANIZACIÓN: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

PROYECTO: Francisco Contreras (Niño de Elche)

EQUIPO COLABORADOR: Miguel Álvarez-Fernández en el guión, diseño sonoro y producción musical; Lluís Alexandre Casanovas Blanco en la contextualización histórica, guión y diseño arquitectónico; Carlos Marquerie y David Benito en la iluminación y Juan Andrés Beato en la ingeniería del sonido

COORDINACIÓN: Almudena Díez

En el marco del programa *Fisuras*, el Área de Colecciones del Museo Reina Sofía ha emprendido, junto con **Niño de Elche** (Francisco Contreras, Elche 1985), el proyecto **Auto Sacramental Invisible. Una representación sonora a partir de Val del Omar**. La propuesta concebida por el artista ilicitano se inspira libremente en la obra *Auto Sacramental Invisible* realizada a principios de la década de los 50 del siglo pasado por **José Val del Omar** (Granada, 1904 - Madrid, 1982), uno de los autores fundamentales de la Colección del Museo. El resultado final incorpora, en una compleja síntesis, componentes teatrales y musicales que, en la interpretación propuesta por Niño de Elche se manifiestan a través de una pluralidad de voces que se orientan simultáneamente tanto hacia la España de 1952 que vio nacer la obra original, como a este año 2020 en que **el Museo Reina Sofía acoge, en primicia, su presentación** en el Espacio 1 del edificio Sabatini hasta el próximo mes de abril.

Niño de Elche es uno de los artistas más heterodoxos del panorama cultural nacional. Reconocido por su faceta principal como cantante, su trabajo engloba la búsqueda de nuevas propuestas para conseguir aunar disciplinas tan dispares como el flamenco, la performance, la música electrónica o el rock. De ahí sus colaboraciones con bailaoras como Israel Galván, grupos de rock instrumental como Toundra o bandas tan representativas como Los Planetas, con los que creó el grupo “Fuerza nueva”. Actualmente está inmerso en un proyecto global basado en la investigación del legado sonoro de Val del Omar, del que ésta relectura personal que presenta en el Reina Sofía es una parte destacada.

Origen del Auto Sacramental Invisible de Val del Omar

En el año 1949 Val del Omar comienza a componer el **Auto Sacramental Invisible** a modo de instalación sonora, y en **1952 se presenta de manera parcial en el Instituto de Cultura Hispánica (ICH)**. Concibe este dispositivo en perfecta articulación con un elaborado guion que distribuye minuciosamente el sonido (**voces, músicas, ruidos diversos...**) a través de más de una decena de altavoces, lo que supone una propuesta artística con un desarrollo tecnológico muy avanzado para la época. Además, se considera como una suerte de «eslabón perdido» dentro de la evolución estética de su obra. “Desde el año 2014 vengo entablando diferentes acercamientos a la obra siempre inacabada y, por ende, abierta de Val del Omar. Aproximaciones que en su mayoría fueron formalizadas como improvisaciones vocales inspiradas en la rítmica visual generada, sobre todo, de sus variados y valiosos ejercicios fílmicos registrados en formato Super-8. En cambio, y a lo que se refiere a mi desbordamiento vocal y sonoro, mi práctica consistía en diversos intentos o ensayos de mimetizar las bandas sonoras valderomarianas con la maquinaria de mis voces, lo que podría ser considerado como una experiencia cibernética”, explica Niño de Elche.

El Auto **supone la culminación de los experimentos en electroacústica** (el almacenamiento, la amplificación o transformación, y la repetición del sonido a partir de medios eléctricos) a los que Val del Omar dedicó buena parte de la década de los años cuarenta, e introduce algunas de las preocupaciones que marcarán su producción cinematográfica durante las siguientes décadas. Esta obra ayuda a explicar el salto entre el joven cineasta y fotógrafo cercano al realismo documental y vinculado a las Misiones Pedagógicas, y el Val del Omar ya plenamente cinemático, abstracto y poético que a partir de 1954 presentará, con su *Aguaespejo granadino*, ese “opus magnum” que es el *Tríptico elemental de España*.

Contextualización histórica

El montaje final que se puede ver ahora en el Reina Sofía consta de dos partes bien diferenciadas. Por un lado, **una primera sala de contextualización histórica y documental** alrededor de la creación del Auto Sacramental por parte de Val del Omar, de la que se ha encargado Lluís Alexandre. Se exhiben **dos páginas de uno de los cuatro guiones que hizo el artista con notas y apuntes a mano** que intentaban explicar de manera concreta como había que articular la voz para conseguir la tonalidad deseado “acto primero: voces resonantes con un tono envolvente” son algunas de las frases que se pueden leer en sus guiones. Pero como reconoce Niño de Elche “sus metáforas poéticas son imposibles de llevar a la realidad, de ahí que haya hecho una reinterpretación libre”.

Continuando el recorrido de esta sala encontramos invitaciones de aquella presentación del año 1952, fotografías de la revista del ICH de cuando se inauguró el edificio, los **libros que tenía Val del Omar relacionados con asuntos del sonido y la música (*Ciencia y música*)**, **patentes de marca de varios inventos que realizó** o los documentos que muestran los encargos que hizo para Radio Nacional de España, donde trabajó entre 1946 y 1949. También vemos material gráfico que demuestra **la importancia que tuvo para la difusión de la propaganda política la utilización del sonido.**

Vista de la exposición NIÑO DE ELCHE. Auto Sacramental Invisible: Una representación sonora a partir de Val del Omar
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Octubre, 2020
Fotografía: Joaquín Cortés/Román Lores. Archivo fotográfico del Museo Reina Sofía

Este primer espacio expositivo nos explica además, cómo funcionaban las *Misiones Pedagógicas* de la época en la parte relacionada con el sonido, de las que formó parte el creador granadino. Los integrantes de las Misiones iban a los pueblos con material para poder reproducir la música y las canciones populares con el fin de acercar ese acervo cultural a todo tipo de públicos. Para ello utilizaban un **gramófono que indistintamente servía para escuchar la música o para grabar la manera de hablar de los habitantes que visitaban.**

El Auto Sacramental reinterpretado por Niño de Elche

El segundo espacio es **la instalación sonora que ha realizado Niño del Eche a partir del trabajo de Val del Omar.** Los Auto Sacramentales son piezas de teatro de temática religiosa de un solo acto que en el siglo XVII estuvieron muy de moda. Por lo general, la gente era analfabeta y los Autos eran utilizados para narrar la vida y milagros de los personajes religiosos. Autores tan significativos como Calderón de la Barca tienen varias obras de este estilo, y de hecho Val del Omar, recurre a *La vida es sueño* de Calderón o a escritos de Federico García Lorca como referencias para su composición.

Niño de Elche y su equipo han partido de los guiones originales de Val del Omar para hacer una relectura y crear su propia versión de aquella pieza. No hay referencias de la parte musical de la presentación parcial que hubo en el año 1952 en el ICH, por lo que ha actuado con total libertad para incluir versos suyos o frases que aparecen en los guiones y que ha readaptado: **“alégrate del dolor y del placer”** es una frase que está en el guion original, y que el artista ilicitano canta.

A la hora de acometer la **escenografía**, Lluís Alexandre se ha inspirado en lo que se cree que fue la puesta en escena del ICH: “Al entrar en la instalación, -explica Lluís- el visitante descubrirá una estructura alámbrica colonizada por marañas de cables, focos y bombillas empalmados con regletas y enchufes. De esta estructura cuelgan **quince altavoces** (en los guiones originales se hablaba de 12), cuyos pabellones se precipitan desafiantes sobre el visitante, como hicieran los altavoces militarizados de *La Voz del Frente* o del *Circuito Perifónico*. Ornamentados con bombillas de feria, los altavoces se transforman en lámparas votivas”.

Vista de la exposición **NIÑO DE ELCHE. Auto Sacramental Invisible: Una representación sonora a partir de Val del Omar**
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Octubre, 2020
Fotografía: Joaquín Cortés/Román Lores. Archivo fotográfico del Museo Reina Sofía

Se cree que la representación del año 52 en el Instituto fue similar a la de un **montaje teatral**, de ahí que, para favorecer la sensación de estar asistiendo a una representación escénica, en la sala se han dispuesto dos hileras de cuatro butacas para que el espectador pueda sentarse, aunque la idea de Niño de Elche es que **el visitante pueda también deambular por la sala** y se deje envolver por la instalación sonora y el montaje de luces.

Lo que sí se sabe de la puesta en escena en el ICH es que allí había una gran cortina alrededor del escenario, y esa gran cortina se ha transformado en el Museo en una **tela negra de grandes**

dimensiones que envuelve toda la sala con un estampado de decoración vegetal y animal inspirada en los motivos de los jardines de la Alhambra de Granada. Otro de los elementos decorativos de estas grandes telas se inspira en la **bomba nuclear**. Val del Omar estaba obsesionado con este dispositivo, por lo que el equipo creativo ha decidido que estas telas rematen su decoración con la simulación de las **imágenes de manchas térmicas nucleares**.

Para más información:

GABINETE DE PRENSA

MUSEO REINA SOFÍA

prensa1@museoreinasofia.es

prensa3@museoreinasofia.es

(+34) 91 774 10 05 / 06

www.museoreinasofia.es/prensa

