

Homenaje a José Val del Omar

Autoretrato, de Val del Omar rodando *Fuego en Castilla* en el Museo Nacional de Escultura, Valladolid, 1960

El miércoles 11 de diciembre tendrá lugar la presentación del programa *Tríptico elemental de España: Homenaje a José Val del Omar* en el Salón de Actos a las 19 horas. Durante el acto se proyectará la trilogía de películas de Val del Omar, incluyendo el estreno de *Acariño galaico*, recuperada en 1995 por el realizador Javier Codesal.

Tríptico elemental de España

Elementales que no documentales. Cinegrafías antes que películas. Poemas audiovisuales. Sinfonías óptico-acústicas. Explosiones al ralenti. Instantes perpetuados. Las obras de Val del Omar escapan a cualquier expresión convencional pues está creando otro lenguaje, otro cine, para así poder decir lo indecible.

Por fin, después de 14 años del primer intento en el Centro Pompidou de París, podemos ver/oir la trilogía de Val del Omar, al completarse la recuperación del tercer, o primer, "elemental" *Acariño galaico*. Val del Omar imaginó varias posibilidades del orden y duración de los tres componentes o vértices del *Tríptico elemental de España* más el film-vórtice *Ojalá* que le serviría de prólogo. La que prefería era la inversa a la cronología, según una diagonal que cruza España: penetra por el finisterrae de Galicia, arde en el fuego de Castilla y llega al sin fin del agua de Granada. Pero, ¿por qué prefijar un solo orden en la proyección de los films del *Tríptico* cuando, según Val del Omar, "el yo, el día y el orden se desintegran en expansión cruzada"? Tanto el significado del conjunto, como el de sus elementos, son plurales y recónditos, como en "subidas cavernas". Cualquiera que sea el orden, cuando la sala quede a oscuras, el chorro de luz iniciará una nueva realidad.

Gonzalo Sáenz de Buruaga, 1.XI.1996

PROGRAMA 28

Del 11 al 21
de diciembre
de 1996

Las proyecciones
tendrán lugar de
miércoles a sábados
a las 19h.

Lugar: Salón de Actos.

Acceso gratuito.

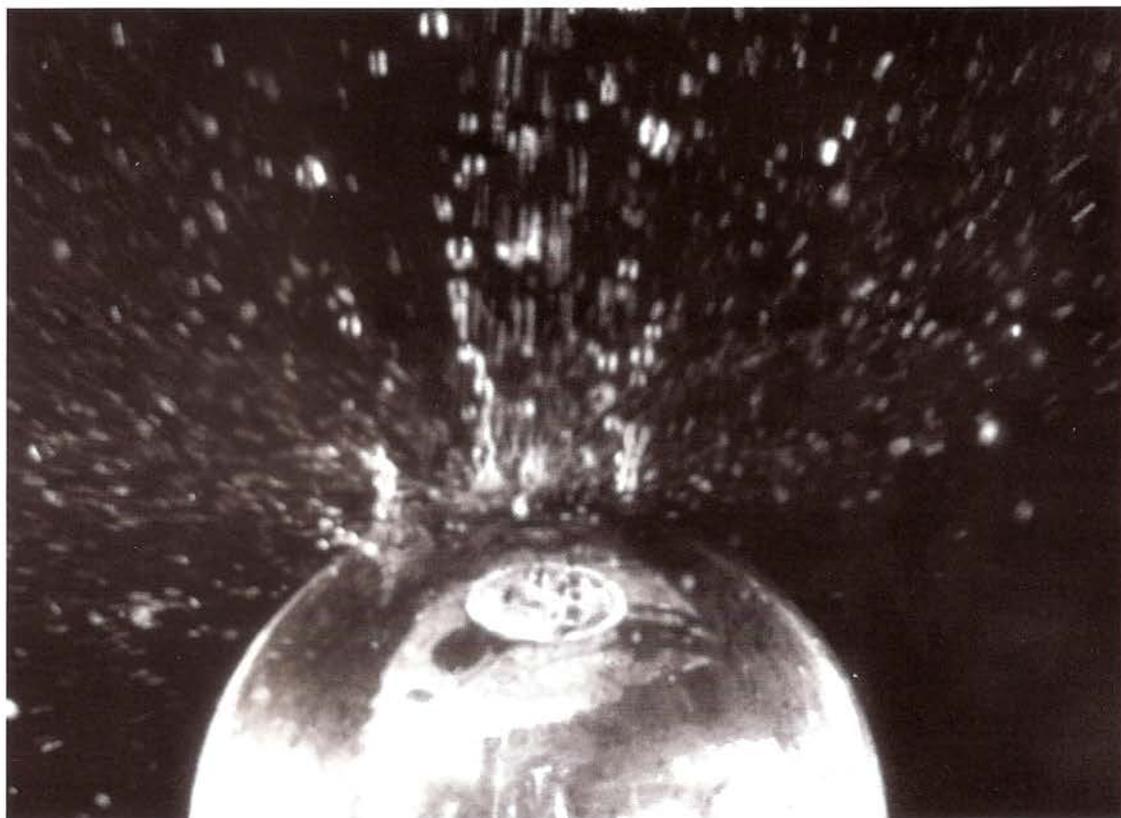
Aforo máximo
del Salón de Actos:
150 personas.

Aguaespejo granadino

"Agua-espejo de la vida:
subir, subir y subir
para ceder, caer, retornar"

"De dos cuerpos vengo,
a dos sangres voy.
No soy"

1953-1955. B/N. 23', 35mm.

Fotos de *Aguaespejo granadino*.

"Un día le oí pedir al Federico de mi tierra: "Señor, dame oídos que entiendan a las aguas". Y ahora soy yo quien os pido que me los prestéis para oírlas. Porque no siendo el mío el camino real de las emociones directas, habréis de salir al encuentro de este pequeño sendero de imágenes y gritos que discurre veloz y a veces oculto entre la yerba".

VdO

Dirección, guión, fotografía, montaje, efectos especiales y producción:
José Val del Omar.

Música: José Val del Omar, Manuel de Falla, cantes y bailes flamencos, efectos de ruidos, ecos, reverberaciones, desplazamientos tonales, desplazamientos diafónicos y dirección fonética general. Sonido: diafónico, patentado por Val del Omar en 1944 y experimentado en este film por primera vez.

Intérpretes: Gitanos de Granada, Pepe Albaicín, Señorita Chon, Juan Gómez Leal, Julian Goya. Narrador: Teófilo Martínez.

Val del Omar: El cine de otra realidad

A José Val del Omar (Granada 1904- Madrid 1982) se le ha calificado como genial, profeta, pluridimensional, visionario, a medio camino entre Edison y San Juan de la Cruz.

El filósofo Salvador Pániker le considera precursor de un nuevo modelo humano, en la clave retroprogresiva que ha de suceder a la modernidad, conciliador de la mística y la ciencia. El profesor Román Gubern le incluye en la estirpe de los exploradores de la técnica cinematográfica (con Méliès, Chomón, Gance, Epstein, Murnau, Welles o McLaren) pero con un alienato libertario propio de los poetas y los transgresores: la neopercepción audiovisual que Val del Omar inaugura se anticipa a la cultura tecnológica de la imagen digital, haciendo de su creador una figura irrepitible del cine mundial. El cineasta Victor Erice ve en su poética las grandes utopías cinematográficas, la de los

Tríptico

buceadores de la relación entre el cine y las otras artes: su visión interior, su estilo (marcado por la idea de un cine total, en el que se dan cita la poesía de García Lorca y la música de Falla) aparece tan alejado de la transparencia narrativa del clasicismo como de la sustancial ambigüedad de lo moderno.

Su labor juvenil de fotógrafo y autor de documentales en las Misiones Pedagógicas en los años 30 se enriqueció con las experiencias acústicas en emisoras de radio por él fundadas y en Radio Nacional de España en los 40. Esa confluencia audiovisual cuajó, en los 50 y 60, en múltiples invenciones técnicas y en dos obras maestras del arte cinematográfico, *Aguaespejo granadino* y *Fuego en Castilla*, que junto con la recientemente acabada, según sus guiones, *Acariño galaico (De barro)*, componen el *Tríptico elemental de España*. Las profundas raíces místicas de estas tres obras

Plano final de *Aguaespejo granadino*

Fuego en Castilla

1958-60. B/N y color. 17' 35mm.

"Castilla se presenta sin color, sin melodía, sin timbres y sin palabras. En un monorritmo jondo de un ciego temblor de uñas, ante el mundo que está próximo y propicio a sumergirse en el gran espectáculo de la invasión del Valle de las Diferencias por el Fuego que nos reintegra a la Unidad." VdO

Santa Ana, protagonista de *Fuego en Castilla*.

Dirección, guión, fotografía, montaje, efectos especiales y producción: José Val del Omar.

Música: José Val del Omar, fragmentos de obras españolas del Renacimiento, mambo jazz y ritmos flamencos golpeados por Vicente Escudero.

Sonido: diatónico. Iluminación: Táctil Visión (sistema patentado en 1955).

Esculturas: Santa Ana de Juan de Juni, San Sebastián de Alonso Berruguete, otros santos e imágenes del Museo Nacional de Esculturas de Valladolid.
Voz final: José Val del Omar.

"El que ama arde y ...

... el que arde vuela a la velocidad de la luz"

o elemental de E

cobran todavía mayor sentido si se consideran no sólo sus escritos tecno-poéticos sino también sus collages, construcciones sonoras, cristales coloreados y las series de diapositivas superpuestas que, con otras experiencias multimedia, desarrolló en los 70 y hasta su muerte, en su laboratorio, aún existente, de Picto Lumínica Audio Táctil (PLAT). La profundidad técnica y expresiva de Val del Omar inaugura un punto de inflexión en la historia del Cine. Sus propios instrumentos audiovisuales y su visión holística del mundo hacen que, construyendo un nuevo lenguaje, penetre en otra realidad, una realidad jonda, sin precedentes en las vanguardias históricas o en la actualidad electrónica.

Su corta pero intensa obra está suscitando una bibliografía e interés crecientes: su libro *Tientos de erótica celeste*, editado por la Diputación de Granada y la Filmoteca de Andalucía, junto con sus dos cinegrafías

básicas, conformó el triple volumen *Val del Omar sin fin*, premio del Ministerio de Cultura al libro técnico mejor editado en 1992. Más reflexiones de y sobre Val del Omar se encuentran en las revistas *Archivos* (nº 13, 1992, Filmoteca Valenciana), *El signo del gorrión* (nº 7, mayo 1995, Valladolid) y *Con Dados de Niebla* (Diputación de Huelva, 1996), así como en el libro colectivo *Insula Val del Omar* (Consejo Superior de Investigaciones Científicas/Semana de Cine Experimental de Madrid, 1995). La Muestra Internacional de Cine de Venecia homenajeó a Val del Omar en septiembre de 1994, estrenándose allí el docudrama *Ojalá Val del Omar* de Cristina Esteban. En 1996, ha aparecido el opúsculo *Tríptico elemental de España*, con ocasión de la recuperación por Javier Codesal del film inacabado de Val del Omar *Acariño galaico*.

G.S.B. Octubre, 1996.

Táctil Visión
Sistema de iluminación pulsatoria,
premiado en el Festival de Cannes
de 1961.

Fotos de *Fuego en Castilla*

Acariño galaico (De barro)

1961, 1981- 82, 1995. B/N. 24'. 35mm.

"Vinimos por el agua - nos hicieron de barro -
el fuego de la vida - nos va secando.
Pasamos la pasión - que nos consume la savia -
de la risa y el llanto.
Y al final quedamos - sin gesto - aprisionados" VdO

Cabeza rodando por el barro. Montaje a partir de *Acariño galaico*.

Dirección, guión, fotografía y montaje: José Val del Omar.
Ayudante de dirección: Anric Massó.
Actor-Escultor: Arturo Baltar.
Sonido: grabaciones de José Val del Omar.
Reconstrucción y recuperación: Filmoteca de Andalucía.
Investigación y realización: Javier Codesal.
Ayudante: Ascensión Aranda.
Producción y coordinación: Rafael R. Tranche.

"Acariño a nosa terra
Acariño de la lama y la estrella."

Título de *Acariño galaico (De barro)*

Ojalá Val del Omar

1994. Color y B/N. 60'. 35mm.

En 1910 el niño José Val del Omar percibe lo que será su futuro. En 1982, después de un accidente de automóvil del que no ha salido con vida, reflexiona sobre su existencia. En 1944, el escultor gallego Baltar, protagonista de la película "*De barro*", rescata la vida de su amigo Val del Omar proyectando fragmentos de sus películas y reproduciendo las cintas magnetofónicas que le dejó a modo de diario sonoro. Este documental está narrado por el propio Val del Omar, que ya no es ni tiempo ni espacio. Este Val del Omar ya fallecido tratará de descubrir lo mismo que los que realizamos este documento: qué, por qué, para qué, y a quién. Y desde su privilegiada situación, desvestida de los anhelos humanos, recordará y reflexionará sobre toda su vida, que es el tiempo que tardará en consumirse la vela que el niño deposita sobre la mesa al principio del filme; niño que, al abrir el balcón y recibir la luz del día, percibirá su futuro, siendo ya pasado. Descubriremos así las imágenes de su vida gracias a la premonición del niño y al recuerdo del adulto.

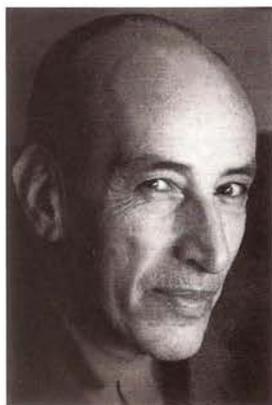
Dirección: Cristina Esteban.
Guión y dirección de fotografía: Javier Quintanilla.
Dirección artística: Ferrán Sánchez. Banda sonora: Parixo Barrera, Antonio Suesta y Ricard Casals. Montaje: Joaquín Ojeda y Alberto Ortiza. Producción ejecutiva: Piluca Baquero y Alvaro Olabarriá. Producción: Civic Pr., Videomax y Estudio Uno C.B. Intérpretes: Juan Diego (voz de Val del Omar), Arturo Baltar, Javier Gurrea (Val del Omar niño), Gerardo Esteve, Eduardo Marín, Lotes Garcilaso.

Collage de Val del Omar,
con dibujos de Vicente Escudero y
escultura de Berruguete. S/fecha.

españa

Cronología de José Val del Omar

Val del Omar,
invierno de 1961

Granada 27.10.1904 - Madrid 4.8.1982

Síntesis a partir del libro de Gonzalo Sáenz de Buruaga y María José Val del Omar, *Val del Omar sin fin*, Diputación de Granada/Filmoteca de Andalucía, 1992.

Juventud y Guerra (hasta 1939)

- 1904 Nace en Granada. Padre, funcionario; madre, pintora y pianista.
- 1914 Estudia en los Escolapios de Granada: debajo de su cama efectúa proyecciones con ayuda de una vela.
- 1921 Reside en París.
- 1923 Monta en Granada un negocio de venta de coches "Buick".
- 1926 Rueda *En un rincón de Andalucía* (35mm, 6 rollos) y la destruye.
- 1928 El semanario de Madrid *La Pantalla* informa sobre las primeras técnicas del joven Val del Omar: objetivo de ángulo variable (actual zoom), pantalla cóncava, imagen apanorámica e iluminación táctil.
- 1930 I Congreso Hispanoamericano de Cinematografía: primer microfilm escolar.
- 1933/34 Cineasta y fotógrafo en las Misiones Pedagógicas de la República: rueda más de 40 documentales en 16mm y colabora en el Museo del Pueblo. Documentales para la Asociación Creyentes del Cinema.
- 1933/39 *Película familiar en Granada, Valencia y Madrid*, 16mm, 8'25".
- 1935 *Vibración de Granada*, 16mm, 20'23".
- 1936 *Documental sobre Las Hurdes*, 4 rollos.
- 1936/39 Guerra Civil: se traslada a Valencia con el Ministerio de Instrucción de la República; colabora con Josep Renau en ediciones escolares y en el salvamento de los cuadros del Museo del Prado.

Milagro del Agua (años 40 y 50)

- 1940 Funda Radio Mediterraneo en Valencia. Vuelve a Madrid.
- 1941/42 Crea el servicio de efectos especiales en los Estudios Chamartin de Madrid, participando en varias producciones: *Unos pasos de mujer*, *Fortunato*, *Goyescas*, *El Abanderado*, *La maja del capote*. Crea la Corporación del Fonema Hispánico.
- 1944 Patenta el sistema de sonido Diafónico y aparato reproductor Diafono.
- 1945/47 Varias otras patentes, atril del Fonema Hispánico, campanario foto-eléctrico para Radio Nacional de España.
- 1949 Funda el Laboratorio Experimental de Electroacústica en RNE: - *El amor brujo de Manuel de Falla*, primer registro estereofónico magnético. - *Auto Sacramental Invisible*, producción sonora con 8 canales de reproducción, órdenes de luminotecnía, olor y llamas.
- 1951 Funda el Servicio Audiovisual en el Instituto de Cultura Hispánica.
- 1952/55 Realización de *Aguaespejo granadino*, (*La gran Siguiriya*) primer film en Diafonía, 35mm, 21'17".
- 1955/57 Conferencia de la UNESCO de Expertos de Cine y TV, Tanger. Ponencias sobre la Diafonía y la Tactil Visión, Congreso Internacional de Técnica Cinematográfica, Turín.
- 1958 *Aguaespejo granadino* se presenta en la UNIATEC, Cannes y Expo de Bruselas.
- 1959 Ponencias sobre Bi-Standard y Desbordamiento Apanorámico de la Imagen.

Fuego mecánico (la década de los 60)

- 1960 Acaba *Fuego en Castilla*, primer film en Tactil Visión, 35mm, 17'37". Premios: Sindicato del Espectáculo y Universidad Autónoma de México. Estancia en Televisión y Estudios Churubusco, México.
- 1961 Premio a la técnica de *Fuego en Castilla* en el Festival de Cannes. Comienza el rodaje de *Acaríño galaico (De barro)*.
- 1963 Proyecto de film sobre Festivales de España en Palpicolor: Festival en las entrañas (Nerja), Fray Junipero Serra, Retablo de San Armengol. Instalaciones en el Pabellón de España de la Feria de Nueva York.
- 1966 El VIII Congreso Internacional de Cine y TV de Barcelona recomienda su sistema BTC (Bi-Standard para Televisión y Cine).
- 1967 Comisión Oficial Dictaminadora sobre el Sistema Bi-Standard.

Ponencias Cromatacto y Teco 625, XI Congreso de Cine y TV, Barcelona.

- 1968 Presentación en París y Bruselas del Intermediate 16-35 para Cine.
- 1968/74 *El color de mi Granada*, color, 35mm, primer film en sistema Bi-Standard (inacabado).

Noche oscura (años 70 y principios 80)

- 1970 Conferencia en el Club Pueblo, Madrid: "Inventemos nosotros".
- 1972/73 Empresa Nacional de Óptica: tetraproyector para Picto-Lumínica; equipos audiovisuales didácticos.
- 1975 Investiga nuevas técnicas con rayo láser.
- 1976 Ponencia sobre Óptica Biónica Energética Ciclo-Tactil, UNIATEC, Moscú.
- 1977 Monta el Laboratorio PLAT (Picto Lumínica Audio Tactil). Fallece su esposa María Luisa Santos.
- 1978/82 Collages, escritos, experiencias con vídeo.
- 1980/81 Trabaja en el montaje de los films (inconclusos) *Acaríño galaico (De barro)* y *Ojalá*, que conformarían con *Aguaespejo granadino Fuego en Castilla el Tríptico elemental de España*. Experiencias con láser y ensayos multimedia.
- 1982 Sus obras abren la antología sobre Cine de Vanguardia en España, Centro Pompidou, París. Fallece el 4 de agosto, como consecuencia de un accidente de automóvil. Homenaje en la Semana Internacional de Cine de Valladolid.

Renacimiento

- 1983 *Tientos de erótica celeste*, primera recopilación de los escritos meca-místicos (técnico-poéticos) de Val del Omar.
- 1986 Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía: exposición "Procesos (Cultura y Nuevas Tecnologías)"
- 1989 Inauguración en Córdoba de la Filmoteca de Andalucía con la sala "José Val del Omar".
- 1991 Convenio con la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para la investigación y recuperación del legado Val del Omar. Dirige esta investigación Rafael R. Tranche siendo directores de la Filmoteca de Andalucía Begoña Soto y José Luis Chacón.
- 1992 Publicación del triple volumen *Val del Omar sin fin* por la Diputación de Granada y Filmoteca de Andalucía, con documentos, poemas y vídeos del autor. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía: Bienal de la Imagen en Movimiento: Visionarios españoles (Segundo de Chomón y José Val del Omar). Reconstrucción de la serie de dobles diapositivas *El ojo de agua* así como ensayos con su sistema de óptica biónica ciclo-tactil.
- 1993 Ponencia sobre el agua de la Alhambra. San Juan de la Cruz y Val del Omar, Conferencia Internacional Al-Andalus, Riad, Arabia Saudita. Conferencia sobre Val del Omar en el ciclo "El cine y la generación del 27", Filmoteca de Andalucía / Universidad de Córdoba.
- 1994 Homenaje a Val del Omar en la Mostra Internazionale d'Arte Cinematográfica, Venecia y estreno del docudrama *Ojalá Val del Omar* de Cristina Esteban. Homenajes en la Muestra del Atlántico de Cádiz y Festival Internacional de Cinema Fantástico de Sitges.
- 1995 Homenaje a Val del Omar en el Centenario del Cine, V Semana de Cine Experimental, Madrid. Presentación del libro *Insula Val del Omar*, publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas con prólogo de Salvador Pániker y ensayos de una treintena de autores. Homenaje en el Encuentro sobre la Imagen del Futuro en el Institut Europeu de la Imatge en Barcelona. Homenaje de la Asociación de Escritores Cinematográficos de Andalucía en Sevilla. Proyección de *Fuego en Castilla* en "El bazar de las sorpresas" del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Homenaje en el Festival Cinema Jove de Valencia y proyección de documentales de las Misiones Pedagógicas, recuperadas por la Filmoteca de la Generalitat Valenciana y exposición de Collages de Val del Omar en el claustro de la Universidad de Valencia. Proyección en la RAI italiana, con ocasión del Centenario del Cine, de fragmentos de la obra de Val del Omar, seleccionados por Enrico Ghezzi.

**Muestra monográfica
coproducida y organizada por:**

Departamento de
Obras de Arte Audiovisuales,
Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía
Cultura - Artes Audiovisuales,
Diputación Provincial de Granada

Coordinan:

José Luis Chacón
Carlota Álvarez Basso

Fechas:

Granada: 29, 30 y 31 de mayo de 1996
Madrid: 11 a 21 de diciembre de 1996

Agradecimientos a:

Familia Val del Omar - Sáenz de Buruaga
Piluca Baquero, Javier Codesal, Víctor
Erice, Nicolás Palacios González, Rafael
Rodríguez Tranche y Civic Producciones

Con la inestimable colaboración de:

Junta de Andalucía
Consejería de Cultura
Filmoteca de Andalucía

Fotograma de *Ojalá Val del Omar*, de Cristina Esteban, 1994.

MIÉRCOLES 11 DICIEMBRE

Presentación, rueda de prensa y
proyección de la trilogía de películas
de Val del Omar, incluyendo el
estreno de *Acariño galaico*,
recuperada en 1995 por el
realizador Javier Codesal.

Tríptico elemental de España:

Aguaespejo granadino
(1953-1955), 23 min.

Fuego en Castilla
(1958-1960), 17 min.

Acariño galaico (De barro)
(1961/62-1995), 24 min.

19h. Salón de Actos. Entrada libre.

JUEVES 12 DICIEMBRE

Ojalá Val del Omar,
(1994) 60 min.

Aguaespejo granadino
(1953-1955), 23 min.

19h. Salón de Actos. Entrada libre.

VIERNES 13 DICIEMBRE

Ojalá Val del Omar,
(1994) 60 min.

Fuego en Castilla
(1958-1960), 17 min.

19h. Salón de Actos. Entrada libre.

SÁBADO 14 DICIEMBRE

Ojalá Val del Omar,
(1994) 60 min.

Acariño galaico (De barro)
(1961/62-1995), 24 min.

19h. Salón de Actos. Entrada libre.

Una coproducción de:

 DIPUTACION PROVINCIAL
DE GRANADA **CULTURA**

MIÉRCOLES 18 DICIEMBRE

Proyección de la trilogía de películas
de Val del Omar

Tríptico elemental de España:

Acariño galaico (De barro)
(1961/62-1995), 24 min.

Fuego en Castilla
(1958-1960), 17 min.

Aguaespejo granadino
(1953-1955), 23 min.

Mesa redonda:

"Acercamiento a José Val del Omar"
con la intervención de María José
Val del Omar, Víctor Erice, Gonzalo
Sáenz de Buruaga, Javier Codesal y
Rafael Rodríguez Tranche.

19h. Salón de Actos. Entrada libre.

JUEVES 19 DICIEMBRE

Ojalá Val del Omar,
(1994) 60 min.

Acariño galaico (De barro)
(1961/62-1995), 24 min.

19h. Salón de Actos. Entrada libre.

VIERNES 20 DICIEMBRE

Ojalá Val del Omar,
(1994) 60 min.

Fuego en Castilla
(1958-1960), 17 min.

19h. Salón de Actos. Entrada libre.

SÁBADO 21 DICIEMBRE

Ojalá Val del Omar,
(1994) 60 min.

Aguaespejo granadino
(1953-1955), 19 min.

19h. Salón de Actos. Entrada libre.

**Museo
Nacional
Centro
de Arte
Reina
Sofía**

MINISTERIO DE CULTURA