

PROGRAMA DE CINE EN EL MUSEO REINA SOFÍA

**Las películas de Val del Omar, en diálogo
con las de importantes autores de la
cinematografía experimental del siglo XX**

“Archipiélago Val del Omar” tendrá lugar entre los días 21 y 31 de marzo

Cada uno de los programas cuenta con una presentación previa por parte de artistas y especialistas en cine

FUEGO EN CASTILLA
(Tactilvisión del páramo del espanto), 1957-1960
Fotograma de la película
35mm, b/n y color, sonido, 18'
Cortesía Filmoteca Española, Filmoteca de Andalucía y
Archivo Mª José Val del Omar & Gonzalo Sáenz de Buruaga

Fechas: lunes y jueves, del 21 al 31 de marzo

Hora: 19:30 horas

Lugar: Auditorio Sabatini

Entrada gratuita (hasta completar aforo)

Este ciclo se propone mostrar obras de artistas y directores que fueron contemporáneos de José Val del Omar (1904–1982) con filmes del cineasta granadino. De esta forma la obra de Val del Omar se enmarca en los movimientos documentales internacionales de los años 20 y 30, unidos a impulsos reformistas y revolucionarios, haciéndole partícipe de la atracción por la belleza compulsiva y los fenómenos de éxtasis del surrealismo. Asimismo, entiende el flamenco como otro primitivismo, introducido en la modernidad desde su raíz, y que, a la postre, concibe el dispositivo cinematográfico como experiencia y cuerpo colectivo en desbordamiento, reverso de lo que otros denominaran expansión.

Introduciendo la mirada de antropólogos, teóricos, historiadores del arte y del cine en cada una de las sesiones, este programa de cine busca multiplicar lo singular en múltiple, girando del modelo *ínsula* al de *archipiélago*.

La insularidad es una de las características más determinantes en la comprensión y estudio del peculiar trabajo cinematográfico de José Val del Omar. Sus incomparables peculiaridades generan atracción y fascinación, algo que a la vez impide el establecimiento de relaciones y contrastes. Este ciclo de cine y conferencias busca mostrar tales contrastes, tratando de entender al artista en una nueva singularidad, que no pasa por el total aislamiento y excepcionalidad, sino por el reconocimiento de una historia tejida de fragmentos, vislumbres y asincronías.

Programa:

Sesión 1. Documental y pedagogía social, 1930-35. Cine-Tren y Misiones Pedagógicas.

Lunes 21 de marzo

Presenta: María García Alonso

Bajo el anonimato del trabajo colectivo, las Misiones Pedagógicas y la experiencia *Kinopoezd* [cine-tren] compartieron impulso educador con el objetivo puesto en la producción de una serie de imágenes y documentos que permitieran establecer una doble vía de conocimiento sobre el otro -del entorno urbano al rural y viceversa-, así como en transmitir la ideología a través de la cultura y valores que habían implantado la II República, en el caso español, y la Revolución bolchevique, en el contexto ruso. La ausencia de una autoría declarada en cada uno de los fragmentos mostrados, no evita destacar el papel de dos personalidades concretas: Val del Omar dentro de las Misiones y Medvedkin en la experiencia cine-tren. La asunción de la función didáctica y movilizadora del cine vertebró las filmografías y escritos de ambos.

Val del Omar. *Misiones Pedagógicas: Estampas 1932, 1932.* Película 35mm, 11'. Cortesía del Instituto Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía "Ricardo Muñoz Suay", Valencia.

Chris Marker. *El último bolchevique, 1ª parte, 1993.* Película transferida a vídeo, color y b/n, v.o.s.e., 60'. Cortesía Intermedio, Barcelona.

Monólogo de Alekandr Ivanovich Medvedkin, extraído de Chris Marker. *El tren en marcha, 1977.* Película transferida a vídeo, b/n, v.o.s.e., 17'. Cortesía Intermedio, Barcelona.

Sesión 2. Vibración del deseo, 1935-40. Cinegrafías y vanguardia.

Jueves 24 de marzo

Presenta: Jesús González Requena

Vibración de Granada fue realizada por Val del Omar al margen de las Misiones Pedagógicas. Este cortometraje supone su obra más personal hasta ese momento y constituye un retrato de la Alhambra y una mirada sobre su ciudad de origen. La película marca un cambio hacia el documental poético, cuyos resultados él denominará más tarde *cinegrafías* o *elementales*. En *Rose Hobart*, Joseph Cornell realiza un re-montaje de *East of Borneo*, drama de 1931 dirigido por George Melford con Rose Hobart y Charles Bickford. A través de este collage fílmico, Cornell subvierte el sentido del guión original para construir una película a partir de continuas elipsis en la que los planos no tienen solución de continuidad, carente línea narrativa pero cuyo resultado final consigue sorprender con un nuevo significado. Cornell y Val del Omar no sólo comparten recursos fílmicos vanguardistas, sino también una fijación con el deseo en la mirada.

Val del Omar. *Vibración de Granada*, 1934-35. Película 16mm, b/n (proyectada con filtro verde), sin sonido, 21'. Cortesía Archivo María José Val del Omar & Gonzalo Sáenz de Buruaga.

Joseph Cornell. *Rose Hobart*, 1936-39. Película 16mm, b/n virado a azul, sonido, 17'25". Cortesía Ligh Cone, París.

Sesión 3. Otros primitivismos, 1953-55. Flamenco e imagen en movimiento.

Lunes 28

Presenta: Pedro G. Romero

En los años cincuenta, Val del Omar lleva al extremo la experimentación fílmica tanto a nivel técnico como formal y de contenido. En la experimentación formal su obra se aproxima a la de la generación de poetas cinematográficos que surge durante la posguerra en Estados Unidos, como Kenneth Anger, Stan Brakhage o Marie Menken. Esta sesión busca destacar el uso del artificio del film como vehículo al servicio de la reflexión mística, de la meditación sobre la representación y de la búsqueda de las raíces populares en la obra del granadino, que también presenta un nexo de unión con esta generación a través de la obra que Marie Menken realizó en La Alhambra, *Arabesque for Kenneth Anger*. La reflexión sobre la representación y la idea de ballet desde la que está planteada *Fuego en Castilla* establece un diálogo con la película *Bailes primitivos flamencos*, montada por Vicente Escudero, cuyo repiqueteo de dedos y uñas compone uno de los elementos de la banda sonora de *Fuego en Castilla*.

Val del Omar. *Aguaespejo granadino (La gran siguiriya)*, 1953-55. Película 35mm, b/n y virado a verde, sonido Dolby SR, 23'. Cortesía Archivo María José Val del Omar & Gonzalo Sáenz de Buruaga.

Marie Menken. *Arabesque for Kenneth Anger*, 1958-61. Película 16mm, color, sonido, 4'. Cortesía Ligh Cone, París.

Val del Omar. *Fuego en Castilla (TáctilVisión del páramo del espanto)*, 1958-60. Película 35mm, b/n y color, sonido Dolby SR, 18'. Cortesía Archivo María José Val del Omar & Gonzalo Sáenz de Buruaga.

Vicente Escudero y Herbert Matter. *Bailes primitivos flamencos*, 1955. Película 16mm transferida a vídeo, b/n, sonido, 16'26".

Sesión 4. El cine como experiencia: desbordamientos y expansiones, 1960-1980.

Jueves 31

Presenta: Esperanza Collado

La proyección de *Acariño galaico* junto a una obra del cine estructural, *Adebar* de Kubelka se basa en su similar aproximación formal a la experiencia visual pero también a un intento común de introducirse en un estadio mental que remita a un tiempo estático, *sin fin*.

Las lecturas recientes del trabajo de Val del Omar asocian su obra con el denominado cine expandido, desarrollado durante las décadas de los años sesenta y setenta. El término fue acuñado por el cineasta Stan VanDerbeek en 1966. Val del Omar prefigura años antes un cine que se expande o desborda en una búsqueda sinestésica. Un cine experiencia, físico, más allá de la visión, que converge en los últimos años de la vida de Val del Omar en el laboratorio PLAT (Picto Lumínico Audio Táctil), el cual guarda una sorprendente relación con el proyecto *Movie-Drome* de Stan Vanderbeek en Nueva York.

Val del Omar. *Acariño galaico (de barro)*, 1961-1981-82, 1995 (Javier Codesal). Película 35mm, b/n, sonido, 24'. Cortesía Archivo María José Val del Omar & Gonzalo Sáenz de Buruaga.

Peter Kubelka. *Adebar*, 1956-57. Película 35mm, b/n, sonido, 3'. Cortesía Ligh Cone, París.

Val del Omar. *Variaciones sobre una Granada*, ca. 1975. Película 35mm, color, sin sonido, 3'. Cortesía Archivo María José Val del Omar & Gonzalo Sáenz de Buruaga.

Val del Omar. *Ensayos PLAT*, ca. 1975-81. Selección de filmaciones en super-8 transferido a vídeo, sin sonido, 3 secuencias de 4' c/u. Edición digital de Eugeni Bonet.

Stan VanderBeek. *Panels for the Walls of the World*, 1967. Vídeo, b/n, sonido, 7'57".

Stan VanderBeek. *Symmetricks*, 1972. Vídeo, b/n, sonido, 6'12".

Participantes:

María García Alonso es profesora de Antropología en la UNED. Fue comisaria de la exposición *Las Misiones Pedagógicas (1931-36)* del año 2006.

Jesús González Requena es catedrático de Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid y autor de importantes estudios en el umbral del cine, psicoanálisis y teoría del texto.

Pedro G. Romero es artista, investigador y escritor. Ha escrito en el catálogo de *:desbordamiento de Val del Omar* y comisariado, junto a Patricia Molins, la exposición *La noche española* (Museo Reina Sofía, 2008).

Esperanza Collado es investigadora y programadora independiente, ha desarrollado su tesis doctoral sobre la desmaterialización del cine.

Dirección ftp para descarga de fragmentos de películas de Val del Omar:

<ftp://77.226.250.242>

Usuario: ArchipelagoExpo

Contraseña: PLR406IUY

Madrid, 16 de marzo de 2011

Para más información:

Gabinete de Prensa
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
917 741 005
prensa1@museoreinasofia.es

