

TFG

VIDEO ENSAYO *AIRE (NOSTALGIA)*

INVESTIGACIÓN SOBRE JOSÉ VAL DEL OMAR

Presentado por Carmen Felipe Galdón

Tutor: Pepa Lopez Poquet

Facultat de Belles Arts de Sant Carles

Grado en Bellas Artes

Curso 2016-2017

**UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA**

**UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES**

RESUMEN

Proyecto audiovisual que surge del interés suscitado por uno de los inventores y cineastas más representativos de España, José Val del Omar. Gracias a su obra “Tríptico Elemental de España” me hace crear este corto experimental a modo de cuarto video dentro de esta serie de tres convirtiendo el tríptico en un cuadríptico. Utilizando su género de los “Elementales”¹; así como sus inventos y técnicas. Este cuarto cortometraje se basa en la inspiración de los elementos; más concretamente, en el aire, así como VdO da protagonismo al fuego, agua y tierra en los films componentes de “Tríptico Elemental de España”.

El video se desarrolla en Castilla La-Mancha, así como VdO desarrolló “Aguaspejo Granadino” en Granada, yo lo haré en esta por ser a la que pertenezco y quiero analizar. Además de tomar el trabajo de VdO como referente, e intentar crear esta obra basándome en su manera de trabajar y poner en práctica sus invenciones cinematográficas, trataré de darle punto de vista que nazca de la tierra castellano manchega.

Añadiré al proyecto la técnica del collage, ya que la he utilizado constantemente en mis demás creaciones audiovisuales, incorporándolo como bien indica la palabra anterior, tanto en la imagen como en el audio. Uniendo todo se crea este audiovisual experimental diferente aunque basado en la experiencia cinematográfica de VdO. La parte escrita habla sobre referentes relacionados con VdO, examino y observo su obra, “Tríptico Elemental de España” y explico el proceso de grabación y experimentación para realización del proyecto audiovisual.

PALABRAS CLAVE

Video	Collage
VdO	Audiovisual
Experimental	Aire
Apropiación	Cine

1. Creaciones audiovisuales que realizaba con base del género documental en las que los elementos naturales como agua, fuego y tierra toman protagonismo en la imagen.

ABSTRACT

Audiovisual project which emerges from the interest for one of the most representative inventors and filmmakers of Spain since all the times, José Val del Omar. Thanks to his audiovisual artwork, “Tríptico Elemental de España” I decided to create this experimental short movie with the intention to be the one that will be the fourth part in this series of already created three, to change the meaning of the “Tríptico” into a “Cuadríptico”. Also using he’s genre of “Elementales” as his inventions and technics. This fourth short movie is based by the inspiration in one specific element, which is Air, as Val del Omar gave the protagonism to fire, water and ground in the different parts of “Tríptico Elemental de España”.

The video has been shooted in Castilla La-Mancha, as Val del Omar recorded “Aguaespejo Granadino” in his own birth place, Granada. I made the short movie in this land because is from where I come from and i want to know it better. Apart from having the work of Val del Omar as a reference, and try to create this project inspired by his way of working and put in practice some of his cinematographic inventions, I will try to give to this project a point of view that born inside Castilla La-Mancha.

I will add to the video the technic of the collage, the one which I normally use in the rest of my audiovisual works, including it both in the image and also in sound. Joining all these things will emerge a different audiovisual proyect from the ones Val del Omar did, but inspired on his cinematographic ways. The written part talk’s about the referring that I used also related with Val del Omar, besides, I analysed and observe his general work, and explaining the process of shooting and experimentation to create the audiovisual proyect.

KEY WORDS

Video	Collage
VdO	Audiovisual
Experimental	Air
Apropiation	Cinema

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	5
1.1. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.....	5
PARTE 1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO AIRE	7
2. MARCO CONTEXTUAL	7
2.1. A NIVEL GLOBAL.....	7
2.2. EN ESPAÑA.....	8
2.3. CINE EXPERIMENTAL.....	9
2.3.1. Cine experimental en España.....	9
3.REFERENTES DEL PROYECTO	10
3.1. VAL DEL OMAR.....	10
3.2.1. Inventos con mas repercusión.....	11
3.2.2. <i>Tríptico Elemental de España</i>	13
PARTE 2. PROCESOS Y CREACIÓN DEL PROYECTO	17
4.PREPRODUCCIÓN	17
4.1. GUIÓN VIDEO ENSAYO AIRE.....	17
4.1.1. Concepto.....	18
4.2. REGISTRO DE IMÁGENES. MODOS Y MEDIOS.....	18
4.3. EXPERIMENTACIÓN MEDIANTE RECURSOS VISUALES.....	19
4.3.1. Recursos utilizados.....	19
4.3.2. Apropiación.....	20
4.4. REGISTRO DEL AUDIO. MODOS Y MEDIOS.....	21
4.4.1.Apropiación.....	21
5. POST PRODUCCIÓN	22
5.1. MONTAJE AUDIO.....	22
5.1.1. Procesos del audio.....	22
5.1.2. Recursos utilizados. Paneo como sustitución de la diafonía.....	23
5.2. MONTAJE VISUAL.....	24
5.2.1. Aplicación de Desbordamiento apanorámico.....	24
5.2.2. Collage mediante apropiación.....	28
6. CONCLUSIONES	29
7. BIBLIOGRAFÍA	31
8. ÍNDICE DE IMÁGENES	33
9. ANEXOS	35

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto que aquí se presenta es de carácter teórico práctico, ya que se desarrolla mediante un proceso de investigación y documentación sobre un periodo de tiempo concreto que comienza en los años treinta extendiéndose hasta principios de los sesenta. Esto nos ayuda a situarnos y visualizar el contexto de esta época, pudiendo así comprender mejor como llegamos a la segunda parte del proyecto, que es la práctica.

Esta trata de un ensayo audiovisual de carácter experimental con duración de cortometraje, llevado a cabo mediante el registro de imágenes con cámara digital y procesos de experimentación durante el rodaje y la post producción, tanto en el apartado visual como en el sonoro. Estas pruebas y ensayos técnicos y estéticos que se desarrollan en el parte práctica, se realizan en base a la influencias claves del proyecto, las obras “Elementales” de José Val del Omar; “Aguaespejo Granadino”, “Fuego en Castilla” y “Acariño Galaico”, que conforman su “Tríptico Elemental de España”.

De ellas se tomarán referencias tanto a nivel técnico como a temático, desarrollando así un video ensayo experimental inspirado en los avances cinematográficos realizados por VdO así como en sus maneras formales y narrativas.

1.1. OBJETIVOS Y METODOLOGÍAS.

OBJETIVOS

- Llevar a cabo la elaboración de un video ensayo basado en las técnicas y formas de la obra cinematográfica de José Val del Omar, “Tríptico Elemental de España”.
- Tomar como referencia y poner en práctica los inventos que aportaron mas reconocimiento e innovación a su obra tanto en el ambito de la imagen como en el del sonido.
- Realizar una investigación sobre el contexto que rodeaba al artista y sobre su obra.
- Conocer y poner en práctica nuevas formas de experimentación audiovisual.
- Poner en práctica la técnica del collage dentro de la disciplina del montaje visual y sonoro.
- Crear un paralelismo coherente entre la composición del sonido y la imagen dándole ritmo y fluidez a la obra.

METODOLOGÍA

La metodología del proyecto se divide en dos apartados o etapas diferentes, una en la que se habla de la elaboración de la parte teórica y una segunda en la que encontramos como se desarrolla la parte práctica.

·Primera parte.

En esta etapa principalmente concretamos que la figura principal a la que haremos referencia será la del cineasta Val del Omar. Nos fijaremos en su obra cinematográfica así como en sus inventos directamente relacionados con esta disciplina artística. Se establece tras esto la idea de la realización de un ensayo visual inspirado en la obra de Val del Omar.

Partiendo de estas premisas comenzamos con la búsqueda de información y documentación sobre el artista, así como con el contexto en el cual se desarrolló la obra que tenemos como referente. Realizamos una investigación que nos aporta material teórico y visual, recopilando referentes bibliográficos, de los que extraemos los puntos de interés sobre la vida y creaciones del artista así como de su filmografía, para visualizar sus obras y analizar los conceptos que queremos poner en práctica durante la elaboración del ensayo audiovisual. Una vez escogido todo el material redactamos la parte teórica del proyecto hablando sobre la etapa de tiempo en la que fue envuelto el artista, que sucedía por aquel entonces en la disciplina en la que el se desenvolvía, quién le rodeaba, es decir, una situación del contexto en el que también se desarrolló el personaje.

·Segunda parte.

Ahora realizamos el registro de imágenes mediante varios tipos de cámaras, todas ellas digitales, poniendo en práctica diversas técnicas de experimentación a la hora de su recogida, y aplicando también técnicas formales de grabación que Val del Omar empleaba. Tras esto hemos seleccionado diversas obras cinematográficas de las cuales se creará una apropiación de su material visual para su posterior descontextualización e inclusión en la obra. A su vez hemos recogido audios de diferentes espacios abiertos, además, hemos obtenido mas sonidos por medio de otras creaciones ajenas para mas tarde fusionar y crear lo que sería la banda sonora del proyecto. Tras tener todo el material recogido y seleccionado, llegamos a la parte del montaje; en la parte visual del proyecto se pondrá en práctica la disciplina del collage visual; compondremos este ensayo a partir de las imágenes propias y de lo extraído de otras obras, siendo aquí cuando apliquemos el Desbordamiento Apanorámico desarrollado por Val del Omar. En la composición del audio realizaremos una fusión de diversos sonidos obtenidos por medios propios y de obras ajenas realizando una emulación del sistema Diafónico también llevado a cabo por Val del Omar por medio del Paneo del sonido con programas y herramientas profesionales y digitales.

PARTE I. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO AIRE.

2. MARCO CONTEXTUAL

2.1. A NIVEL GLOBAL.

Nuevos movimientos innovadores y renovadores comenzaron a tener lugar durante las primeras décadas del siglo XX. Fue en Europa donde estos movimientos tomaron el nombre de Vanguardias, refiriéndose este término a nuevas formas de creación experimentales o apartadas de lo ya instaurado y convencionalismos. Abarcaban ámbitos culturales, políticos y sobre todo artísticos. Estas acciones que se caracterizaban por la libertad de expresión se expandieron desde Europa hasta el resto de los continentes, principalmente hacia América.

De países como Francia, Alemania, Italia, Suiza o España comenzaron a surgir a principios de siglo diferentes vertientes artísticas como el Cubismo, Surrealismo, Expresionismo, Futurismo, Dadaísmo o el Ultraísmo, todas ellas manifestaban esta actitud experimental y modernista que desembocó en todas las disciplinas artísticas, entre ellas, el cine.

La cineasta francesa Germaine Dulac estrena por este entonces *La Fête Espagnole*, o el también francés Marcel L'Herbier realiza títulos como *El Dorado* y *El difunto Matías Pascal*. En América encontraríamos a Alan Crosland, con la que fue conocida como la primera obra cinematográfica sonora, *El cantor de Jazz*, y algunos años después al cineasta Robert Flaherty realizando el film *Hombres de Aran*. También a la crítica y curadora de cine Iris Barry creando la primera filmoteca del mundo, el Film Department en el MoMa de Nueva York. En Francia se crea por Henri Langlois y Georges Franju la Cinémathèque Française. Esto no pasará en España hasta el año 1953.

- 1- Germaine Dulac.
- 2- Marcel L'Herbier
- 3- Alan Crosland
- 4- Robert Flaherty
- 5- Iris Barry

2.2 EN ESPAÑA.

En España, con la caída de la dictadura de Primo de Rivera en el año 1930 y la proclamación de la Segunda República en 1931, España respiró después de más de 6 años de régimen. Dentro de este periodo de tiempo nos interesa remarcar labores que se desempeñasen con relación a la esfera de la cinematografía y su relación con Val del Omar. Con la llegada de este periodo político se llevaron a cabo proyectos como el de las Misiones Pedagógicas¹ y el Museo del Pueblo² estando a la cabeza Manuel Bartolomé Cossío³, antiguo consejero de la Institución Libre de Enseñanza. José Val del Omar participó en ambas desde 1932.

Durante estos años hasta el estallido de la Guerra Civil Española en 1936 fueron numerosos los artistas que vivieron la influencia de las Vanguardias en París y desempeñan su obra moldeados por estas; cineastas españoles como Segundo de Chomón, Luis Buñuel, que rueda *Las Hurdes, tierra sin pan*, o Florian Rey uno de los grandes exponentes del cine mudo en España estrenaba *Agustina de Aragón*, *Los claveles de la Virgen* y posteriormente *La Aldea Maldita*. Los films realizados en esta época trataban temas sociales que transcurrían en lugares alejados de la mano de dios, donde la justicia no tenía cabida. Todas las vanguardias artísticas que tenían lugar por aquel entonces inspirarían a todos estos cineastas y a los venideros, llegando a una descontextualización del cine que habíamos conocido, trayéndonos una concepción diferente de este, tanto en su experiencia para ser creado, en su estética, sus herramientas, soportes y narrativa. El cine había desembocado en una experimentación.

6- VdO durante las Misiones Pedagógicas en la Plaza de Pedraza en Segovia, 1933.

7- Florian Rey

8- Luis Buñuel

9- Portada de la película de Buñuel, *Las Hurdes, tierra sin pan*, 1932.

10- Portada de la película de Florian Rey *La Aldea Maldita*, 1930.

Las Hurdes (Tierra sin pan)

de Luis Buñuel

1. Proyecto cultural solidario que tuvo lugar por impulso del Gobierno de la Segunda República Española.

2. Proyecto con la finalidad de crear reproducciones de obras artísticas para ser expuestas en pueblos españoles donde la cultura no tenía cabida.

3. 1857 - 1935. Pedagogo krausista e historiador del arte español, director de la Institución Libre de Enseñanza y de las Misiones Pedagógicas. Fue uno de los alumnos predilectos de Francisco Giner de los Ríos.

2.3. CINE EXPERIMENTAL.

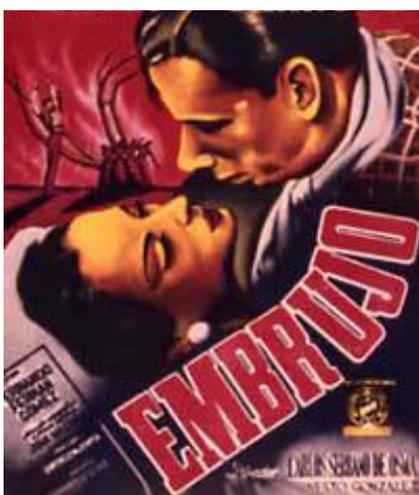
Conocemos el cine experimental por ser un lenguaje audiovisual que no se sostiene en las bases instauradas de la cinematografía ni se rige por las normas establecidas sobre lo correcto en esta disciplina artística, en cambio busca la manera de expresar mediante un proceso personal de reflexión y experimentación visual y sonora, expandiendo los límites del lenguaje audiovisual y narrativo. Una de sus características que más se toman en cuenta en este proyecto sobre el cine experimental es la de trabajar con el material ajeno para recontextualizarlo. Se puede decir que este surge a la vez que la vanguardia del futurismo, denominándosele también como cine de vanguardia siendo este el que muestra ya importantes pautas del cine experimental.

2.3.1. Cine experimental en España.

Se puede decir que el cine experimental en España se desarrolló en 3 etapas de tiempo diferentes. La primera comenzó a mitad de los años 20, donde podemos atisbar rasgos de las Vanguardias artísticas en creaciones cinematográficas. Durante el principio de la siguiente década hasta la explosión de la Guerra Civil Española en 1936, la personalidad artística más destacada en España fue José Val del Omar, con cohetaneos como Federico García Lorca o Vicente Escudero. También se podrían nombrar obras representativas del momento como *El sexto sentido* de Nenesio Sobrevila de 1926 o *Embrujo* de Carlos Serrano de Osma en 1947.

La siguiente etapa tuvo inicio desde principios de los años 60, temporada durante la cual existió una abundante producción del género con carácter independiente, extendiéndose hasta la muerte de Franco y también después de esta. El realizador vasco Iván Zulueta se sitúa entre la brecha que separa la segunda etapa y la tercera.

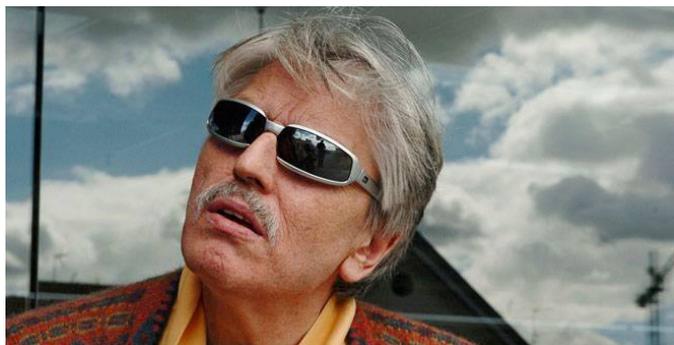
Esta tercera y última fase tuvo lugar entre mediados de los años 70 hasta los principios de los 80, siendo en la que el formato de Super-8 tuvo su máxima utilidad dentro del cine experimental español y también fue entonces cuando el formato analógico derivó al digital del video, siendo aquí donde se aprecia la pérdida de las creaciones cinematográficas experimentales en España.

11- Portada de la película *El sexto sentido* de Nenesio Sobrevila, 1926

12- Portada de la película *Embrujo* de Carlos Serrano de Osma, 1947.

13- Iván Zulueta

3. REFERENTES DEL PROYECTO

3.1. VAL DEL OMAR

14- José Val del Omar en su laboratorio PLAT.

15- Fotografía realizada por VdO durante una proyección cinematográfica en el transcurso de las Misiones Pedagógicas.

José Val del Omar Lopez, ilustrado dentro del mundo del celuloide fue un inventor y cineasta nacido el 27 de Octubre de 1904 en la ciudad de Granada. En 1921 viaja a París cuando la ciudad francesa estaba experimentando la época del desarrollo de las Vanguardias artísticas, algunas de las cuales todavía no habían sido acogidas en España, especialmente en las artes cinematográficas. Fue un momento de influencia para VdO por la modernidad y la experimentación artística que respiraba en la ciudad durante estos años.

En 1930 realiza lo que él denomina el primer microfilm escolar⁴, cuando descubre la capacidad pedagógica del cine introduciéndola en el contexto de Pedagogía Kinestésica⁵. Su interés por el desarrollo en el ámbito educativo sería también fundamental para su participación durante las Misiones Pedagógicas y el Museo del Pueblo, donde tuvo el papel de fotógrafo registrando cientos de fotografías que inmortalizaban los logros que en aquellas tierras tenían lugar. En 1935 funda la asociación de los Creyentes del Cinema, y un año después se desplaza a Valencia cuando estalla la Guerra Civil, donde colabora con el entonces director de Bellas Artes, Josep Renau, para proteger las obras artísticas de este periodo de devastación.

Además de todos estos avances sociales y culturales con los que tuvo relación, es imprescindible decir que, si aquí se le toma como referente, se debe a su gran avance con su experimentación en el ámbito sonoro y visual en los films que realizó entre 1953 y 1965, los cuales aportan una innovación y modernidad sin precedentes dentro de la vertiente experimental del cine español.

4. Proyecto con el que se proporcionarían a las instituciones de enseñanza un proyector y 3.000 imágenes pedagógicas por 50 pesetas para comenzar a utilizar lo que a día de hoy llamaríamos enseñanza por medios audiovisuales.

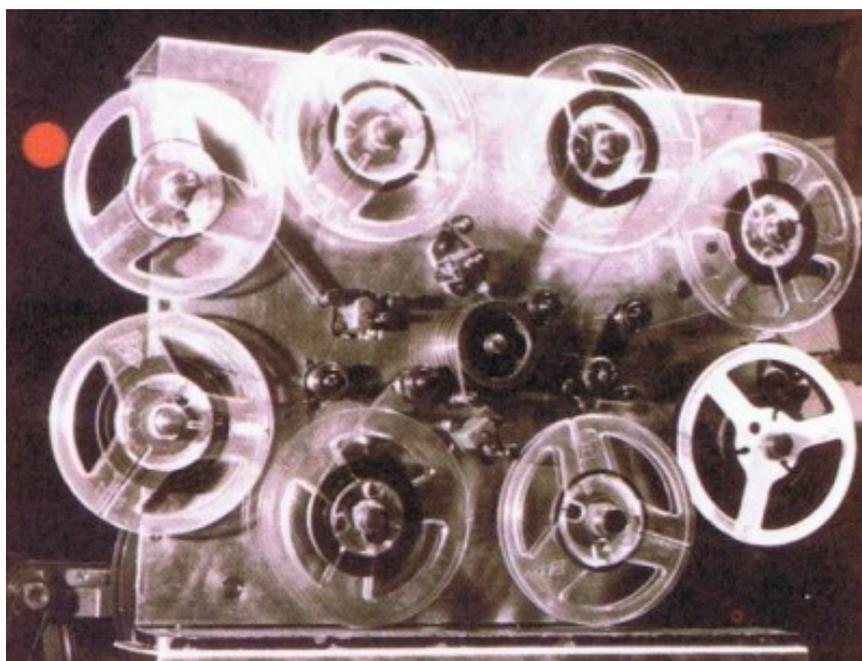
5. Aprendizaje y método de enseñanza que se consigue mediante la experiencia y práctica, expresando sentimientos e ideas corporalmente.

3.1.1. Inventos con mas repercusión

Durante toda su trayectoria VdO investigó para la regeneración y el enriquecimiento de las técnicas cinematográficas, para poder dar más expresividad tanto a la imagen como al sonido y poder crear así una experiencia trascendente para el espectador, dejando de lado la idea de entender de cine como un mero medio para adoctrinar a las masas. Creó así diversas herramientas que se adaptaban a las necesidades audiovisuales que le surgían. Aquí se muestran las invenciones que se ponen en practica en el video ensayo "Aire".

-*Óptica temporal de ángulo variable*: Lo que hoy cotidianamente conocemos como Zoom y encontramos completamente accesible a la hora de realizar una grabación o fotografía; ya por el año 1928 hizo darse cuenta a VdO que una óptica fija era impropia de un arte que se encontraba en constante movimiento, haciéndole esto crear una nueva óptica que permitiese acercar la mirada hasta un punto mas concreto dentro de una imagen, consiguiendo así percepciones diferentes de la realidad.

-*Sonido Diafónico*: Obteniendo la patente en 1944, VdO desarrolla un sistema de dos altavoces en el frente de la sala junto a la pantalla aportándonos el sonido real de la imagen, y otros dos altavoces en el fondo de la sala a la espalda del espectador de los cuales provenía el sonido irreal que no acompaña a la imagen pero que se fusiona con el de los dos altavoces delanteros, creando así una experiencia sonora mucho mas estimulante para el espectador. Lo emplea por primera vez en su film de "Aguaespejo Granadino" en 1953.

16- Diáfono de dos bandas sonoras y dos canales.

-*Desbordamiento apanorámico de la imagen*: En 1957 VdO muestra en uno de los congresos de cinematografía a los que asistía asiduamente su sistema, el cual consistía en dos rectángulos concéntricos. En el interior se muestran las imágenes de la película tal y como ha sido rodada y en el exterior vemos imágenes abstractas superpuestas con las del rectángulo interior. Lo que los hace diferentes es que el exterior desborda los límites de la pantalla y se extiende tiñendo techo, butacas y laterales de la sala. Uno nos muestra el tradicionalismo dentro de sus límites y el otro la emotividad que traspasa esos límites rompiéndolos.

17- Exposición en el Museo Reina Sofía sobre el Desbordamiento apanorámico de la imagen de VdO, 2010 - 2011.

but not only was the screen too small for Val del Omar,

-*Visión Tactil*: Entre 1957 y 1958 plasmó en “Fuego en Castilla”, esta nueva forma de utilizar la luz para fusionarla con el sentido del tacto, creando así una manera de complementar a la visión por la luz y a la inversa, pretendiendo crear un relieve en la pantalla y sus objetos dando estos la sensación de tener vida propia y de que se pudiesen tocar. Fue patentado en el año 1955.

18, 19, 20- Fotogramas de *Fuego en Castilla* en los que se aprecia la TactilVisión.

3.1.2. Tríptico Elemental de España

José Val del Omar fue una persona que no descansó a la hora proseguir con su producción artística, ya fuera con sus inventos, innovaciones técnicas o sus películas. *Tríptico Elemental de España* que fue comprendido desde 1953 hasta 1982, se toma como punto de inflexión para realizar el proyecto audiovisual que aquí se presenta. Compuesto por tres cortometrajes independientes concebidos para mostrar un retrato de sitios específicos de España desde un punto de vista poético y experimental, recibiendo así los tres el nombre de *Elementales*, termino que VdO acuñaba a estas producciones creando una fusión entre las palabras:

Documental; refiriéndose a ella como género cinematográfico ya que las creaciones mostraba una perspectiva de la realidad alterada desde su propio punto de vista.

Elementos; haciendo referencia a esta por los elementos de la naturaleza, concibiéndolos VdO en sus trabajos como piedras angulares para la creación de vida o fundamentales en ella.

21, 22, 23- Fotograma de *Aguaespejo Granadino*, *Fuego en Castilla*, *Acariño Galaico* respectivamente donde se muestran los elementos agua, fuego y tierra.

24- Programa de mano de la película *Aguaespejo Granadino* para el Festival de Cine de Berlín en 1956.

25- Fotograma de *Aguaespejo Granadino*.

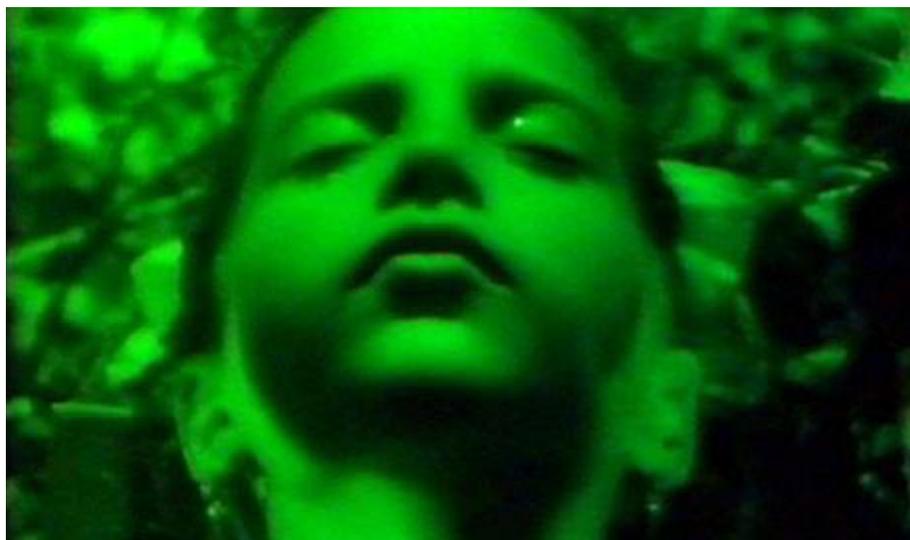
·AGUAESPEJO GRANADINO⁶

En primer lugar creó el film *Aguaespejo Granadino* recogiendo las imágenes que lo forman en su lugar de nacimiento, Granada, entre los años 1953 y 1955, en 35mm y en B/N. Esta obra poseía el título alternativo de “La Gran Siguriya”, que se refiere a un modelo de cante jondo que se expresó en el concurso que Falla y Lorca organizaron en 1922. Val del Omar le da este nombre a la obra como una metáfora al fluir de la vida y del agua.

La obra esta concebida como un cruce de la cultura oriental que un día hizo lo que Granada es ahora en occidente. Conteniendo una plasticidad y audio innovadores Val del Omar opina que esta debe ser comercializada y estar expuesta para que el público la perciba y sienta. El la definía como un ensayo lírico⁷ pues aquí mostraba nuevas sensaciones por primera vez al espectador

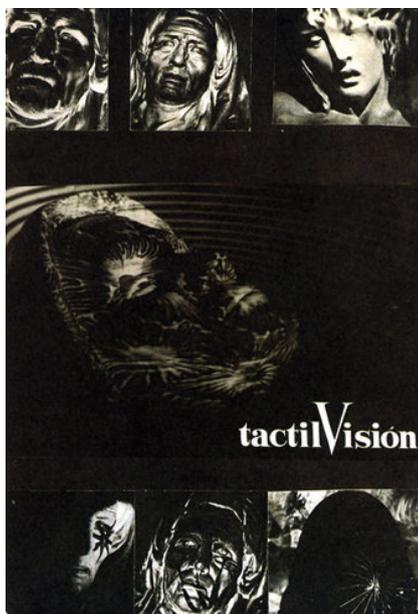
En esta, interviene por primera vez el Sonido Diafónico, que creaba una experiencia sensorial mucho mas impactante para los espectadores. La banda sonora de esta cinta esta compuesto por más de 500 sonidos diferentes, acompañados de la voz de Teófilo Martínez como narrador que se fusiona con todos ellos, apreciamos desde el agua fluir y correr a citas de poemas de Lorca o citas de la obra de Manuel de Falla, *Amor brujo*.

El elemento que protagoniza esta película es el agua, desenvolviéndose esta por la arquitectura de la Alhambra y en la ciudad de Granada generalmente. La vemos brotar de las fuentes, subir y bajar y aquí yace el sentido narrativo del film; primero encontramos el agua estancada hasta que esta pasa a ser fluyente, ascendente y descendente. Val del Omar nos dice en la presentación del film en el Instituto de Cultura Hispánica que desea que el espectador aprecie tanto el sentido técnico de la obra como el poético de una manera libre e instintiva.

6. http://www.valdelomar.com/cine3.php?lang=es&menu_act=5&cine1_cod=&cine2_cod=11&cine3_codi=39

7. Val del Omar, José. Documento mecanografiado, 1955, Presentación de *Aguaespejo Granadino* en el Instituto de Cultura Hispánica.

26- Imágenes reunidas de *Fuego en Castilla* a modo de cartel patrocinador de la TactiVisión

27- Diferentes fotogramas de *Fuego en Castilla* donde vemos varias representaciones escultóricas de la virgen del Museo de Esculturas de Valladolid y donde apreciamos la iluminación por pulsación creando efectos tridimensionales sobre estas.

·FUEGO EN CASTILLA⁸

En segundo lugar compuso para el tríptico *Fuego en Castilla*, que constaba del año 1958 al 1960, grabada en 35mm recogida en B/N y a color. Aquí pone en práctica por primera vez su sistema de TactiVisión obteniendo gracias a la luz pulsada unos relieves y sensación tridimensional impactantes que consiguen transportarnos. Además combina esta nueva técnica con el Desbordamiento Apanorámico y el Sonido Diafónico. La cinta fue realizada durante la semana santa de Valladolid recogiendo las imágenes de los santos durante las procesiones en un día tormentoso, así como diversas esculturas creadas por Juan de Juni y Alonso Berruguete en el Museo Nacional de Esculturas de Valladolid. Federico García Lorca dijo tras la presentación de la obra: “Es la escultura algo muy frío y muy ingrato al artista. Reproduce, nunca crea...No abre el camino para que los demás hombres puedan leer las emociones que los llevan al solitario jardín de los sueños”⁹ en lo que VdO argumenta: “precisamente yo he pretendido abrir el camino, programado, táctil en la más táctil de todas las artes, por medio de la energía luminosa complementaria de la sensibilidad táctil del espectador”¹⁰ La obra comienza con una cita de Federico García Lorca: “En España, todas las primaveras viene la muerte y levanta las cortinas” y nos dice el suplemento número 3 de *Filmespaña*, “que esta frase nos descubre una mecánica invisible en donde nos encontramos sumergidos y, frente a frías luces marchitas, aconseja prender fuego al hombre”.¹¹

8. http://www.valdelomar.com/cine3.php?lang=es&menu_act=5&cine1_cod=&cine2_cod=15&cine3_codi=44

9. www.valdelomar.com, sección de cinegrafías “Textos que informan sobre Fuego en Castilla”.

10. www.valdelomar.com, sección de cinegrafías “Textos que informan sobre Fuego en Castilla”.

11. *Filmespaña*, suplemento núm. 3, 1961

·ACARIÑO GALAICO¹²

En último lugar se propuso crear una cinta filmada en tierras gallegas, concretamente en Orense de nombre *Acariño al Barro de Ánimas* que más tarde pasó a llamarse *Acariño Galaico [De Barro]*, fue realizada en 35mm y en B/N. Esta tuvo diferentes etapas de creación ya que comenzó a filmarse en 1961 finalizando en 1965, dejó este proyecto sin finalizar su montaje sin poder cerrar su tríptico. Gracias a la invitación para exponer su obra la exposición *Cinema d'Avant-garde en Espagne. Une anthologie* en el centro Pompidou de París en 1981 vuelve a intentar montar la obra en este año, objetivo que no lleva a cabo sin mostrar esta cinta en la exposición. La película fue finalizada en 1995 por Javier Codesal para la Filmoteca de Andalucía.

28- Fotograma introductorio de la película *Acariño Galaico*.

29, 30, 31- Diferentes fotogramas de la película *Acariño Galaico*.

Según Gonzalo Sáenz de Buruaga “Val del Omar tenía la intención de rodar un tercer elemental sobre el aire de Galicia, pero cuando conoció al escultor gallego Arturo Baltar le llevó a un elemento mucho más realista y superrealista: al barro, al barro modelado por Baltar y al propio escultor embadurnado en barro, convirtiéndolo en su propia escultura”¹³, nos recuerda esto a su fijación por las esculturas vallisoletanas en *Fuego en Castilla* y como VdO deseaba dar palpabilidad a esas obras de semblante mortecino, aquí aproxima la escultura directamente al ser humano.

La ausencia de un hilo narrativo o argumento hace que la película este organizada mediante los movimientos que articulan las imágenes dentro de los planos, sus encuadres, enfatizando las relaciones entre ellas, las cuales están compuestas deliberadamente, así como con los movimientos de la cámara, todo ellos realizado con una intención rítmica que se relacione entre si. Todo se organiza de manera armónica mediante el posterior montaje inspirado directamente desde el sonido.

12. http://www.valdelomar.com/cine3.php?lang=es&menu_act=5&cine1_codi=&cine2_codi=16&cine3_codi=49

13. Sáenz de Buruaga, Gonzalo, “Introducción”, en Val del Omar: sin fin. Granada. Diputación Provincial de Granada, 1992

PARTE II. PROCESOS Y CREACIÓN DEL PROYECTO

4. PREPRODUCCIÓN

4.1. GUIÓN: VIDEO ENSAYO *AIRE*.

Aire es el título que se le ha dado al video ensayo aquí realizado, siendo este la parte práctica del proyecto. Se ha realizado tomando como inspiración y base algunos de los inventos que desarrolló VdO, así como formas técnicas y visuales para la grabación de sus películas; aquí hemos intentando ponerlas en práctica. Se expone aquí el esquema o guión formal del proyecto audiovisual conforme Val del Omar lo realizó para el film *Aguaespejo Granadino*. Val del Omar redacta este documento mecanografiado de manera poética y mística, expresando los valores pasionales a transmitir con su film. Aquí se tomará la estructura del documento, y de esta forma quedará claro lo que se pretende expresar mediante el cortometraje aquí presentado.

•**IDEA:** “Traducir el viento invisible mediante el agua que esculpe a su paso.”¹⁴ Se trata de un aforismo con el que el autor resumía su arte, y es directamente aplicable a la obra de VdO. Como hemos explicado anteriormente, las cosas mundanas son donde realmente reside lo extraordinario, y el aire crea la mundanalidad en si misma trayéndonos un deleite que no solemos observar. Esta cita realizará la función del móvil del audiovisual.

•**MOTIVO OCASIONAL:** El balanceo de cualquier objeto, un homenaje como un molino de viento, la ondulación de un cuerpo estático, las sombras reproducidas en cualquier superficie bailando, las vidas que mueve el aire, el movimiento dentro de la quietud, los escenarios místicos que nos ofrece la propia naturaleza nos narran las ganas de vivir del aire, siempre constantes, a veces con tanta intensidad como un tornado y otras tan tenue como un silbido.

•**ESCENARIO:** La tierra manchega de aquí y de allá, de todos sus rincones a los que se ha podido llegar, y a los que no también, ya que el aire es ciudadano de todo el mundo y aunque aquí se vea como baila en un sitio concreto es como si bailase en todos los demás.

•**MOVIMIENTO PRINCIPAL:** No se representa un recorrido exacto del aire ni del viento, ni como se mueven estos de una manera precisa. Podemos ver como estos juegan con todo aquello que encuentran a su paso, porque estos no son de excluir ni elegir, sino de acoger y mecer. Su movimiento reside en todo aquello que en todo momento sentimos pero no siempre apreciamos.

•**RESUMEN:** Aquí se mostrará todo aquello que vive y nos rodea, guiado por aquello que constantemente nos esta envolviendo. El aire nos mostrará aquí una poesía motriz, ya que este nunca perderá la oportunidad de mover algo si se encuentra a su paso.

32, 33- Carmen Felipe Galdón. Fotogramas tomados durante la grabación del proyecto en Alcalá del Júcar y Villalgordo del Júcar.

14. Bresson, Robert, “Notes sur le cinématographe”. París, Gallimard, 1975, p.77.

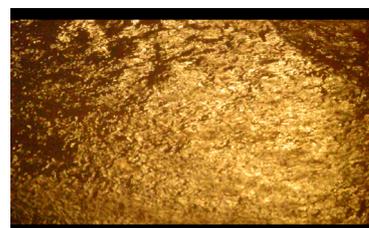
4.1.1. Concepto

La obra de VdO en la que nos centramos es un tríptico, es decir, un trabajo que se compone de tres independientes pero que se aúnan para crear uno. Lo que se realiza en este proyecto se podría definir con la intención de realizar un cuarto video que tendría como función, ponerse en el lugar de la cuarta parte, transformando el tríptico de Val del Omar en un cuadríptico¹⁵ hipotético. Tomando como base la idea de que VdO crea sus Elementales partiendo de elementos de la naturaleza como el agua, el fuego y la tierra, aquí se compondrá un video ensayo reflejando el elemento del aire, poniendo en práctica las técnicas de grabación que utilizaba Val del Omar, así como la intención de emular e incluir algunos de los inventos que desarrolló tanto en el ámbito de la imagen como en el del audio.

4.2. REGISTRO DE IMÁGENES. MODOS Y MEDIOS.

La recopilación del material visual ha sido muy diversa, grabando con diferentes cámaras, todas ellas digitales. Hemos utilizado una Reflex Nikon D3200, con dos objetivos diferentes, un básico 18 - 55 mm, y un gran angular 55 - 200, un objetivo espía para realizar zooms más potentes y poner así en práctica la Óptica temporal de ángulo variable. También hemos grabado con una cámara compacta PENTAX Optio S1. Utilizando las dos cámaras hemos conseguido imágenes diferentes para huir de la planitud en lo visual.

Se han realizado planos de todo tipo, para no estar sujeto a ningún tipo de premisa que rijan la grabación y poder desarrollarla de manera espontánea. En ocasiones nos hemos servido de un trípode para realizar planos estables y en otras se han recogido imágenes con cámara en mano. Hemos tomado planos tanto en interiores, donde se han realizado puestas en escena componiendo luces y formas, impulsando estas con el aire, así como en exteriores donde se han observado los sucesos cotidianos que acontecían esperando extraer de estos lo realmente extraordinario.

34, 35, 36, 37- Carmen Felipe Galdón. Fotografías tomadas durante la grabación del proyecto en interiores y exteriores.

15. Neologismo técnico que apela a la continuación de tríptico.

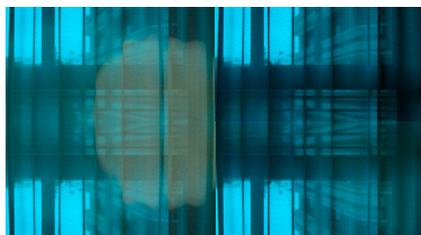
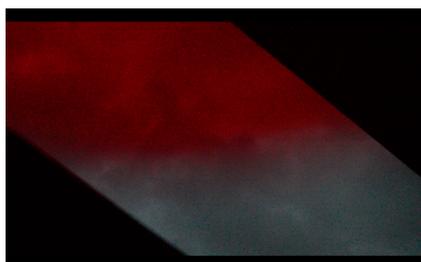
4.3. EXPERIMENTACIONES VISUALES.

Además de poner en práctica métodos que usaba VdO, hemos incluido recursos diferentes que nos podían acercar a efectos que el conseguía con su propio material de grabación y experimentación. Los incluiremos en el siguiente apartado comparando los resultados que hemos obtenido con los que obtenía VdO.

4.3.1. Recursos utilizados

•Caleidoscopio

Basándonos en las lentes de deformación que Val del Omar empleó en *Aguaespejo Granadino* hemos utilizado este instrumento óptico creado por el escocés David Brewster para nuestras propias deformaciones en la imagen. En este caso geométricas, creando nuevos efectos visuales. “Las simetrías radiales y fragmentarias del caleidoscopio permiten ver la realidad de un modo distinto a como la ven los humanos: deja de ser una imagen mediatizada para convertirse en otra más imaginativa, aleatoria, irrepetible y animal. [...] mi debilidad por el caleidoscopio, precursor de los efectos «muy» especiales.”¹⁶

•Filtros para lentes.

También Val del Omar realizaba superposiciones en color verde en la imagen de *Aguaespejo Granadino*. Aquí hemos utilizado papel transparente de colores para colocar delante del objetivo de nuestra cámara a modo de filtro, pudiendo así transformar la imagen desde su grabación, llevándonos esto a una visión alterada que aporta nuevas interpretaciones.

•Papel de color.

Nos hemos servido también de papeles de color para componer formas en el espacio, combinando estas mediante la luz y el movimiento que tenían por sí mismas, además del que le hemos dado durante la grabación utilizando cámara en mano con diferentes ángulos y encuadres, aplicando zoom y con la ayuda del impulso añadido del aire mediante un ventilador, ya que estas imágenes se desarrollan en interiores.

•Luz pulsada.

Hemos tratado de poner en práctica la técnica que Val del Omar utilizaba en *Fuego en Castilla* para crear el efecto de la TactilVisión. Aquí se ha realizado mediante la pulsación de diferentes luces a una velocidad considerable y mediante la observación de las figuras que se crean en la oscuridad cuando la iluminación actúa. El resultado no tiene nada que ver con el que VdO consiguió pero sobre todo se ha hecho el intento para incluir en el proyecto la experimentación mediante la luz.

38- Carmen Felipe Galdón. Fotograma usando caleidoscopio.

39- Carmen Felipe Galdón. Fotograma realizado con filtros

40- Carmen Felipe Galdón. Fotograma componiendo el espacio

41- Carmen Felipe Galdón. Fotograma con experimentos de luz.

16. Bonet, Eugeni. “El Atrapafilms: imágenes que escapan a la jaula”. Entrevista a Benet Rosell. 2009, p.5

4.3.2. Apropiación

Dentro del ensayo audiovisual encontramos imágenes que no han sido grabadas personalmente, sino que hemos seleccionado por su contenido visual de carácter natural o por el movimiento que desarrollan los planos. Las obras de las que hemos tomado imágenes ajenas han sido *Las Hurdes, tierra sin pan* de Luis Buñuel y *Hombres de Arán* de Robert Flaherty; de ambas se han tomado escenas donde predomina el movimiento de los elementos de la naturaleza y donde el aire esta presente a través de otros. Val del Omar toma la obra de Flaherty como referencia y modelo de sus documentales.

42- Fotograma de *Las Hurdes, tierra sin pan* de Luis Buñuel, 1932

43- Fotograma de *Hombres de Arán* de Robert Flaherty, 1935

Dado que no se han podido recoger todas las imágenes deseadas para el video por motivos de movilidad hemos apropiado de imágenes extraídas de internet. Por el motivo del aire y el viento queríamos incluir en el video imágenes sobre los molinos de viento que representan de forma tan clara la comunidad de Castilla La-Mancha.

Siendo un icono y una representación directa de esta tierra, además de estar asociados con el concepto de viento y aire, encontramos preciso incluir dentro del ensayo imágenes poéticas y evocadoras sobre ellos así como Val del Omar mostraba referencias más o menos claras de Andalucía, Castilla y Galicia para plasmar la cultura y costumbres de los lugares donde grababa.

44- Fotografía de los molinos de viento de Campo de Criptana en Ciudad Real.

4.4. REGISTRO DEL AUDIO. MEDIOS Y MODOS

Con la idea de que la composición del sonido para el ensayo estuviese compuesta por diferentes registros sonoros que se inspirasen o reflejasen el aire, hemos realizado varios procesos de grabación recogiendo diversos audios que ayudasen a que la composición auditiva alcanzase este objetivo. Hemos obtenido los audios de tres maneras diferentes.

La primera se llevó a cabo realizando varias tomas microfónicas mediante un micrófono de condensador T.Bone 5S400 y utilizando una tarjeta de sonido profesional Focusrite2i4, que se encarga de recoger el sonido que se filtra por el micro y pasarlo al ordenador. Las pistas de audio recogidas han sido grabadas en mono para aplicar posteriormente el paneo de forma mas clara. Para registrar el sonido real del aire nos desplazamos a un parque natural, un lugar alejado donde nos rodeasen diferentes sonidos ambientales, para que estos realizasen la función de la base sonora de la composición.

Posteriormente se recogieron audios en un estudio de grabación mediante imitaciones del sonido del viento utilizando dos voces diferentes consiguiendo así registros diferentes y aportarle al audio un sonido menos plano. Esta grabación se llevo a cabo con un micrófono de condensador de membrana grande Rode NT2 y usándose la misma tarjeta de sonido.

La tercera toma de audio se ha realizado por medio de la apropiación de audios ya registrados en internet.

4.4.1. Apropiación

Hemos incluido diferentes audios extraídos desde internet donde escuchamos el aire con unas frecuencias sonoras diferentes a las que tenían los audios que se grabaron personalmente, pudiendo así darle mas variedad de frecuencias al sonido final. Finalmente decidimos incluir un instrumento de viento para conseguir que el audio fuese mas melódico, extrayendo una flauta interpretada por Hans Reffert¹⁷ de una canción del album *Flute & Voice, Imagination of Light*¹⁸ de 1970.

45- Portada del Vinilo *Flute and Voice. Imagination of Light* de 1970

17. Compositor y músico Aleman.

18. *Flute & Voice. Imagination of Light*

5. POST PRODUCCIÓN

5.1. MONTAJE AUDIO

Mediante la combinación de todos los sonidos recogidos, tanto en exteriores como en interiores, tomados directamente de espacios naturales, producidos mediante la voz o extraídos de internet realizamos la mezcla final de todo el audio. Nos servimos del software de grabación Logic Pro 10 para Mac, siendo este con el que realizaremos todos los aspectos técnicos del sonido, como las correcciones, la aplicación de efectos, las mezclas de audio y la masterización final del audio. Cada audio que hemos decidido utilizar para la composición sonora ha sido sometido a un proceso de edición antes de su posterior mezcla conjunta. Explicamos aquí cual ha sido el proceso llevado a cabo con cada uno de ellos.

5.1.1. Procesos del audio

Todos los registros de audio que se han hecho mediante tomas microfónicas han sido realizados con un máximo de -6 dBs en su pico mas alto, para su posterior mezcla y masterización. Una vez disponemos del audio en el software procedemos a la visualización de las frecuencias que hay en el espectro audible de cada pista. Conociendo y observando su posición dentro del espectro realizaremos los ajustes pertinentes mediante la equalización del sonido, con la que limpiamos, realzamos y eliminamos las frecuencias pertinentes para conseguir un sonido con graves o agudos predominantes dependiendo de lo que busquemos además de para obtener un resultado óptimo. Tras esto escuchamos nuevamente el sonido para observar si queremos transformarlo y aplicarle efectos y compresiones. En el caso de las tomas realizadas por medio de la voz hemos aplicado los efectos de la reverberación y el delay para conseguir una expansión y proyección en el sonido, haciendo que este se extienda y alargue su presencia.

A la toma microfónica que realizamos en el exterior registrando el sonido del aire y el ambiente que lo rodeaba ha sido transformada solo por medio de la equalización, haciendo hincapié en que predominasen los graves.

También hemos tratado los sonidos de los que nos apropiamos en internet observándolos previamente para conocer su salida en decibelios y saber como tratarlos. Posteriormente le aplicamos al audio por pistas diferentes compresiones y efectos tales como variación de tono, reverberación o diferentes tipos de delay para conseguir una deformación y abstracción del sonido. Una vez hayamos aplicado todos los procesos que necesitábamos al audio, realizamos la mezcla mediante la cual conseguimos ajustar los niveles de todas las pistas, siendo la salida final de la mezcla a -6dbfs en estéreo para que a la hora de masterizar tengamos mas rango y podamos dar mas fuerza con los procesos que realizaremos a través del master.

·Procesos de la masterización.

Con el master que realizamos al audio conseguimos una unidad en el sonido, es decir, igualar niveles. Utilizamos cuatro procesos fundamentales que se componen de: EQ, corrección de frecuencias, de una forma mas sutil que en el proceso de mezcla. Después utilizamos un compresor con un ataque y release rápidos. Seguiremos con un ensanchador de estéreo, con esto conseguimos abrir el sonido y situar el audio donde creamos mas conveniente. Por ultimo utilizamos un limitador para que la salida del audio nunca supere los -0.2 db, de este modo evitaremos saturaciones y picos innecesarios en el audio final, consiguiendo un sonido amplio y claro para la edición del video.

5.1.2. Recursos utilizados. Paneo como sustitución de la Diafonía

Para crear un efecto similar al del Sonido Diafónico que realizaba Val del Omar organizamos los diferentes audios que hemos recogido mediante el paneo. Con este proceso lo que conseguimos es hacer viajar el audio de un canal a otro decidiendo en cada momento donde queremos que se sitúe o colocarlo en una salida determinada.

Se realiza mediante dos canales L y R, los cuales nos permiten decidir su posición de salida en cada momento. Contamos con tres registros de audio diferentes repartidos en unas veinte pistas de audio para poderlos trabajar comodamente por fracciones, otorgándole a cada pista las correcciones o efectos necesarios. Decidimos cuando el sonido va por una salida u otra dependiendo de la sensación que queramos transmitir.

Situaremos los sonidos de la flauta de Hans Reffert en la salida R para que salgan por la derecha, ya que estos sonidos tienen un carácter abstracto tras los efectos que les han sido aplicados teniendo en cuenta que el hemisferio derecho del cerebro es el encargado de percibir y recibir valores de tipo creativo, emocional y sensorial siendo de lo que queremos que se encarguen estos sonidos por su posterior relación con el Desbordamiento Apanorámico de la imagen.

En la salida L, es decir, la que va por la izquierda, colocamos los sonidos que se han extraído de un ambiente sonoro real y que no están alterados por efectos para deformarlos o descontextualizarlos, siendo en este caso el hemisferio izquierdo del cerebro el que se centra en la lógica.

Nos quedarían los sonidos que hemos recogido mediante grabaciones microfónicas en mono con ayuda de la voz, los cuales realizarán la función de nexo entre los otros dos. Por esto hemos decidido situarlos en ambos canales L y R, creando una disposición céntrica de estos que ayude a unificar el resto de sonidos. A pesar de haber sido grabados en formato mono su situación en ambos canales nos da como resultado una salida de sonido estéreo.

Hemos seguido este criterio para tener una pauta mediante la cual podemos asociar de una manera mas clara y estructurada el sonido a la imagen durante su edición, más concretamente para la aplicación del sistema del Desbordamiento Apanorámico de la imagen.

Hemos realizado esta automatización del paneo para emular el efecto que aportaba la Diafonía a las obras de VdO, pero pensando en que los dispositivos en los que este ensayo se reproducirá, normalmente cuentan con solo una salida L y otra R, dejando así a un lado, la idea de realizar el sonido para cuatro salidas diferentes como sucedía en el Sonido Diafónico de Val del Omar. Por esto conjugamos el audio junto con la imagen mediante este paneo para que la sensación sonora no sea plana y se describan mutuamente la parte visual y la sonora.

5.2. MONTAJE VISUAL

Tras la visualización de todo el material grabado hemos realizado una pre-selección de aquello que queríamos utilizar durante el proceso de montaje visual, el cual ha sido realizado de forma digital mediante el software de edición de video Premiere CS6.

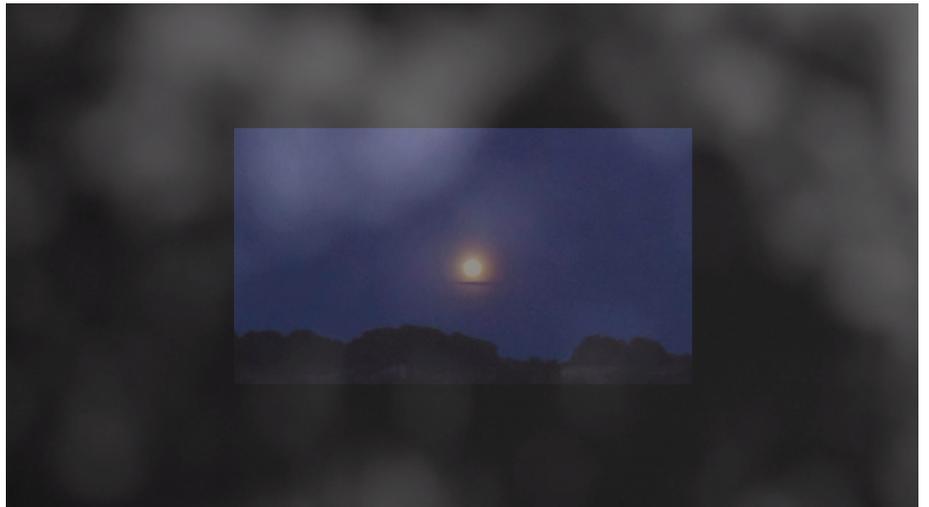
Con el hemos combinado las pistas de imagen con la final de audio. Los parámetros que mas se han trabajado han sido el de la opacidad y la escala de las imágenes, además de realizar ajustes de color cuando ha sido necesario, hemos aplicado efectos, ajustes temporales y también de movimiento en los planos realizados.

5.2.1. Aplicación de Desbordamiento Apanorámico

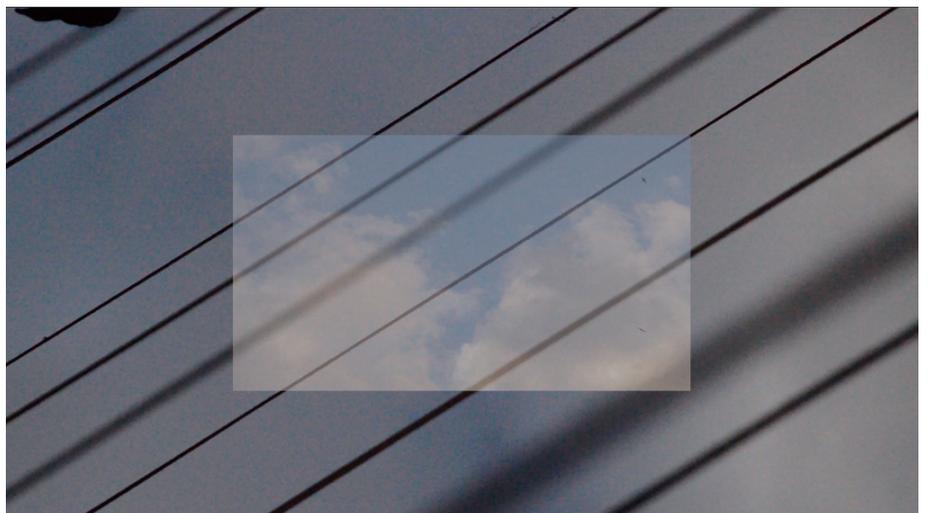
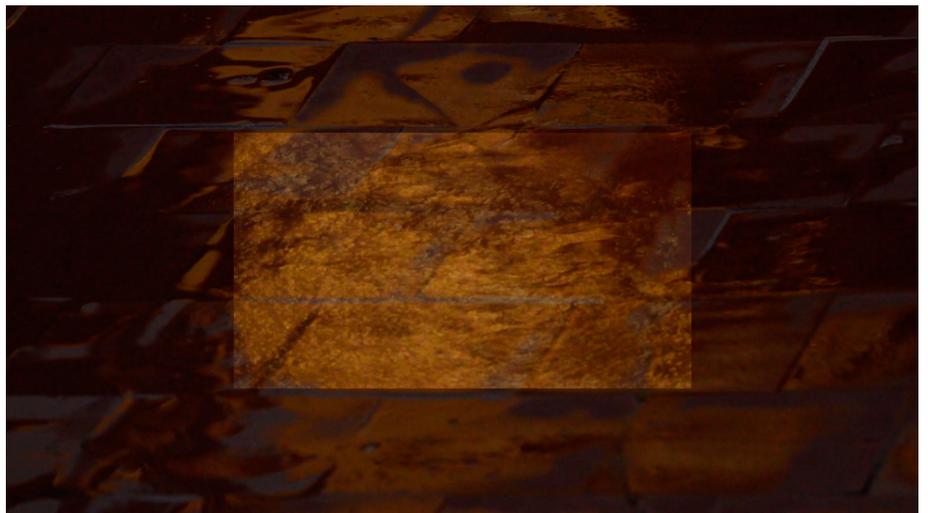
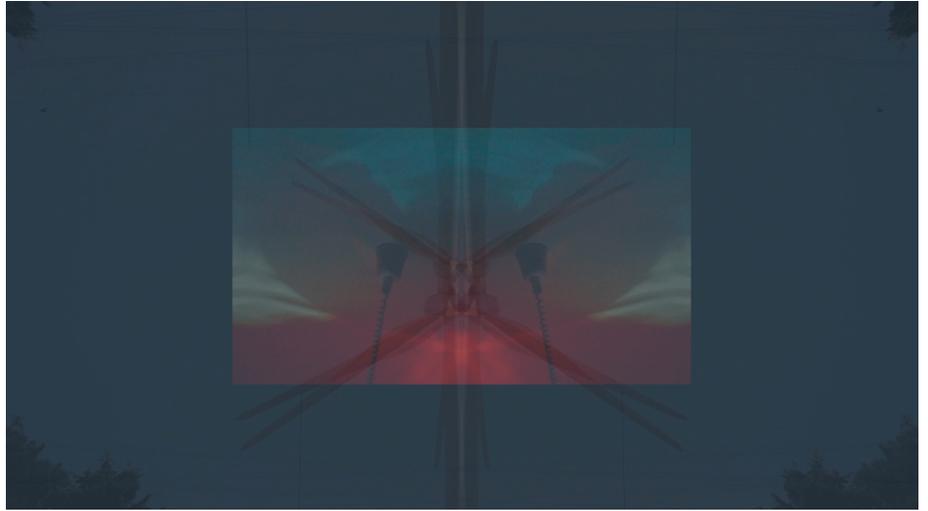
Hemos incluido esta técnica desarrollada por Val del Omar ya que es uno de los más interesantes métodos de experimentación por medio de la imagen que aplicó a sus obras. Queríamos observar aquí como sería su aplicación de modo digital mediante un software de edición, para su supuesta proyección en una sala de cine o ambiente en el que pueda envolver a los espectadores que se encontrasen visualizando la pantalla.

46- Imagen de una proyección con Desbordamiento Apanorámico.

47, 48, 49- Carmen Felipe Galdón. Fotograma del montaje con Desbordamiento Apanorámico.

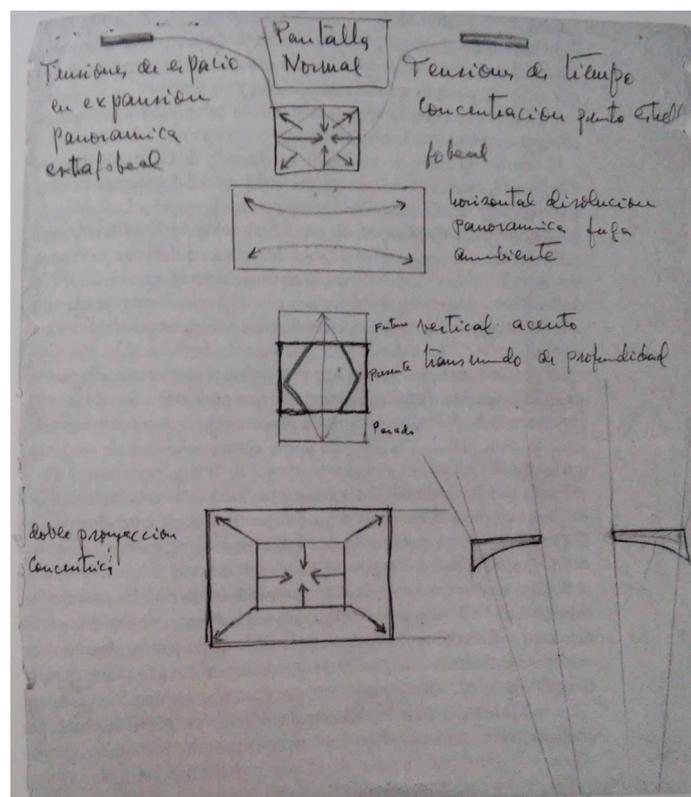
50, 51, 52- Carmen Felipe Galdón. Fotograma del montaje con Desbordamiento Apanorámico.

Se ha realizado sobre todo aplicando la superposición de imágenes durante el montaje y mediante la regulación prácticamente constante de la opacidad de la imagen. Con la combinación de ambas se consigue algo parecido a lo que Val del Omar llevaba a cabo en las presentaciones cinematográficas de algunas de sus obras.

La técnica del Desbordamiento Apanorámico no es persistente durante todo el video ensayo aquí presentado, sino que tiene lugar en momentos determinados; cuando escuchamos unos sonidos específicos, tales como las flautas que nombramos anteriormente, las cuales poseen un carácter más abstracto o irreal que el resto de los sonidos que componen el video.

Se establecen dos recuadros concéntricos; uno de menor tamaño que abarcaría la pantalla de la que dispusiésemos y otro de unas dimensiones mayores que se saldría del marco de la pantalla, expandiéndose por el resto del espacio y envolviendo a los espectadores que contemplasen la pantalla.

El montaje del video esta dispuesto para poder proyectar en una pantalla con la ayuda de un proyector, ajustando las dimensiones y el enfoque, el recuadro pequeño de la imagen, mientras que el resto de la imagen, que se desborda y abarca el rectángulo mayor que se expandiría por el espacio de las paredes, techo y suelo.

53- Apuntes manuscritos de VdO sobre el desbordamiento apanorámico de la imagen, manuscrito, 1957.

5.2.2. Collage mediante apropiación

Hemos decidido incluir en la composición del video ensayo imágenes ajenas que no nos perteneciesen y de las que nos hemos apropiado, descontextualizándolas de la obra original a la que pertenecían. Queríamos aportar algún signo de composición propia a la obra y este mediante imágenes ajenas dispuestas en el tiempo creando el efecto del collage en movimiento es uno que esta presente en el resto de trabajos que se han elaborado con anterioridad.

Como ya dijimos, hemos extraído imágenes de *Las Hurdes, tierra sin pan* de Luis Buñuel y *Hombres de Arán* de Robert Flaherty. Estas ocupan en el montaje un espacio dentro del momento de la aparición del Desbordamiento Apanorámico, de este modo se podrán reconocer con más facilidad las imágenes cuando un espectador visualice la obra.

54, 55- Carmen Felipe Galdón. Fotogramas montaje con apropiación de imágenes y Desbordamiento Apanorámico.

6. CONCLUSIONES

El resultado de este proyecto audiovisual viene dado por un estudio teórico que ha tenido como resultado una práctica filmica experimental. Ha sido un interesantísimo proceso de búsqueda e investigación acerca de la figura de José Val del Omar que sin duda nos llevará a continuar experimentando en base a sus técnicas. Nos ha ayudado a conocer y profundizar sobre una de las figuras más talentosas dentro de la cinematografía, tanto española como a nivel mundial, así como a conocer sus invenciones y técnicas, las cuales eran desconocidas para nosotros hasta hace no mucho tiempo.

Ha sido un acierto tomar el trabajo de José Val del Omar así como el contexto que le rodeaba desde los años 30 hasta los 60 más o menos como inspiración para crear el proyecto, ya que desarrolla innovaciones sin precedentes en una época pasada en la que el género cinematográfico se encontraba sujeto a normas de estructura, contenido y se utilizaba para influenciar a los espectadores, por esto y por el interés experimental que despertaban sus films, es relevante poner en práctica a día de hoy mediante medios digitales sus diferentes formas de trabajo.

Llevando la teoría y la práctica unidas de la mano hemos conseguido mediante su complementación descubrir como funcionaban algunos de los inventos de José Val del Omar y así poderlos poner en práctica de una forma lo más precisa posible durante el registro de proyecto mediante su grabación tanto en el ámbito de sonido como en el de la imagen. La puesta en práctica de sus técnicas en este proyecto nos ha llevado por diferentes caminos, haciendo que advirtamos que algunas de ellas se adaptan perfectamente para su digitalización y que no solo pueden desarrollarse de manera analógica. Otras en cambio han sido más difíciles de elaborar bien por falta de materiales y medios o por su dificultad técnica, aun así hemos tratado de probar varias de ellas de forma parecida intentando aproximarnos el máximo posible a su forma de actuación real.

Otra de las conclusiones más interesantes ha sido observar lo bien que se corresponden la técnica del Desbordamiento Apanorámico y la del Sonido Diafónico, actuando como matices en la imagen y el sonido que nos dan mucha más información acerca de ambos, además de crear una experiencia mucho más sensorial y trascendente para los espectadores.

De la realización de un audiovisual de forma espontánea y automática, ya que así es como este se ha realizado una vez teníamos todo el material útil recopilado, resultan creaciones mucho menos sujetas a cualquier norma audiovisual, haciéndonos crear imágenes, sonidos y efectos que nunca hu-

biesemos imaginado que compondríamos nosotros mismos. El que esta obra no recuerde directamente a las que realizó Val del Omar durante su periodo como cineasta activo no es un fracaso, ya que no era esa la búsqueda que realizabamos, sino una nueva forma de observar e inspirarnos desde un referente de peso para ver que podemos conseguir partiendo de algunas de las pautas que dejó en una época pasada.

Ha sido maravilloso observar como podemos seguir aprendiendo nuevas formas de expresión y relación entre la imagen y el sonido y como estas se proyectan en la experiencia del espectador, a pesar de tener ya cerca de un siglo desde su creación.

Finalmente hemos optado por subir el trabajo audiovisual en la web de Vimeo para facilitar su visionado al público que desee verlo¹⁹

19. Video ensayo *AIRE*

7. BIBLIOGRAFÍA

- ATRESMEDIEA. *Val del Omar y el origen desconocido del gótico español*. Madrid, Tribus Ocultas, 2016. [consulta: 2017-07-04]. Disponible en: http://cultura.atresmedia.com/artes/val-omar-origen-desconocido-gotico-espanol_20161213585152c50cf2b80691666f6b.html
- AUDIOVISUALIZA. El sonido de Val del Omar. 2014. [consulta: 2017-07-12]. Disponible en: <http://audiovisualiza.es/el-sonido-de-val-del-omar/#more-14>
- BONET, E. *Escritos de vista y oído*. Barcelona: MACBA, 2014.
- CENTRO DE ARTE Y CREACIÓN INDUSTRIAL LABORAL. *Cuatro inventos de Val del Omar que cambiaron la historia del cine*. 2015. [consulta: 2017-04-04]. Disponible en: <http://www.laboralcentrodearte.org/es/files/2013/bloglaboral/cuatro-inventos-de-valdeomar-que-cambiaron-la-historia-del-cine>
- DIVX CLÁSICO. *Historia del cine experimental (adaptación del texto de Eugeni Bonet)*. 2011. [consulta: 2017-07-01]. Disponible en: <http://www.divxclasico.com/foro/viewtopic.php?t=68998>
- GOBIERNO DE ESPAÑA, MINISTERIO DE CULTURA. *Desbordamiento de Val del Omar* [catálogo]. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2010.
- GUBERN, R. *Val del Omar, cinemista*. Granada: Diputación de Granada, 2004.
- LA HORNACINA. *José Val del Omar*. [consulta: 2017-07-05]. Disponible en: <http://www.lahornacina.com/semblanzasvaldelomar.htm>
- NARANJAS DE HIROSHIMA. *Val del Omar*. [consulta: 2017-06-28]. Disponible en: <http://www.naranjasdehiroshima.com/2010/10/val-del-omar.html>
- OBSERVATORIO DE LA LIBERTAD DE PRENSA DE AMÉRICA LATINA. *José María Val del Omar*. [consulta: 2017-07-12]. Disponible en: <https://www.infoamerica.org/teoria/val1.htm>
- ORTIZ-ECHAGÜE, J. *Escritos de técnica, poética y mística. José Val del Omar*. Barcelona etc: Ediciones de La Central: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2010.
- SAENZ DE BURUAGA, G. *Val del Omar: Sin Fin*. Granada: Diputación de Granada, 1992.
- VAL DEL OMAR, J. Una técnica con T mayúscula. En: ORTIZ-ECHAGÜE, J. *Escritos de técnica, poética y mística*. Barcelona: Ediciones de La Central: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2010.
- VAL DEL OMAR, J. Los elementales. En: ORTIZ-ECHAGÜE, J. *Escritos de técnica, poética y mística*. Barcelona: Ediciones de La Central: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2010.
- VAL DEL OMAR, J. *Tientos de erótica celeste*. Granada: Diputación de Granada, 1992.

FUENTES AUDIOVISUALES

- ANG TV. *Tierra del Quijote en los años 90 del siglo XX*. En: *You Tube* [video]2013. [consulta: 2017-07-08]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=uK6PtwhDjd4>
- ANAYA,J; JIMÉNEZ, E. *Puesta en marcha de molino de viento*. En: *You Tube*[video]. 2014-04-23. [consulta: 2017-07-08]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=5G8rX0Lt4Gc>
- BONET, E. *Tira tu reloj al agua*. España. 2004. [consulta: 2017-06-29].
- BUÑUEL, L. *Las Hurdes, tierra sin pan*. España 1932. [consulta: 2017-06-29]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=qO86FO1bs6g>
- Desbordamiento de Val del Omar*. En: *You Tube* [vídeo], Madrid: Museo Nacional de Arte Reina Sofía, 2010-10-20. [consulta: 2017-04-17]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=zadZRu5kOv4>
- ENCUADRES TEUVE. *1999 José Val del Omar*. 2011. [consulta: 2017-06-09]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=WN1OKnr-b9k>
- FLAHERTY, R. *Hombres de Arán*. 1935. [consulta: 2017-06-09]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=Rk9tTyG0gcY>
- FLUTE & VOICE. *Imaginación of light*. 1970. [consulta: 2017-06-09]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=F5lji5RWM7o&t=1863s>
- VAL DEL OMAR, J. *Estampas*. 1932. [consulta: 2017-06-09]. Disponible en:
- VAL DEL OMAR, J. *Película familiar*. 1938. [consulta: 2017-06-09]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=KpKfSWNrEIM>
- VAL DEL OMAR, J. *Aguaespejo Granadino*. 1955. [consulta: 2017-06-09]. Disponible en: http://www.valdelomar.com/cine3.php?lang=es&menu_act=5&cine1_cod=&cine2_cod=11&cine3_codi=39
- VAL DEL OMAR, J. *Fuego en Castilla*. 1960. [consulta: 2017-06-09]. Disponible en: http://www.valdelomar.com/cine3.php?lang=es&menu_act=5&cine1_cod=&cine2_cod=15&cine3_codi=44
- VAL DEL OMAR, J. *Acariño Galaico*. 1982. [consulta: 2017-06-09]. Disponible en: http://www.valdelomar.com/cine3.php?lang=es&menu_act=5&cine1_cod=&cine2_cod=16&cine3_codi=49
- VAL DEL OMAR, J. *Elemental de España DVD 4. LASER*. [DVD-vídeo]. Barcelona: Cameo Media D.L. 2010. [consulta: 2017-06-09].
- Val del Omar PLAT*. En *You Tube* [video], 2008-10-02. [consulta: 2017-06-18]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=cE87X2foXW0>

8. ÍNDICE DE IMÁGENES

1. Germain Dulac
2. Marcel L'Herbier
3. Alan Crosland
4. Robert Flaherty
5. Iris Barry
6. VdO durante las Misiones Pedagógicas en la Plaza de Pedraza en Segovia, 1933.
7. Florian Rey
8. Luis Buñuel
9. Portada de la película de Buñuel, *Las Hurdes, tierra sin pan*, 1932.
10. Portada de la película de Florian Rey *La Aldea Maldita*, 1930.
11. Portada de la película *El sexto sentido* de Nenesio Sobrevila, 1926.
12. Portada de la película *Embrujo* de Carlos Serrano de Osma, 1947.
13. Iván Zulueta
14. José Val del Omar en su laboratorio PLAT.
15. Fotografía realizada por VdO durante una proyección cinematográfica en el transcurso de las Misiones Pedagógicas.
16. Diáfono de VdO de dos bandas sonoras y dos canales
17. Exposición en el Museo Reina Sofía sobre el *Desbordamiento apánico rámico de la imagen de VdO*, 2010 - 2011.
18. Fotograma de *Fuego en Castilla* donde apreciamos la TactilVisión.
19. Fotograma de *Fuego en Castilla* donde apreciamos la TactilVisión.
20. Fotograma de *Fuego en Castilla* donde apreciamos la TactilVisión.
21. Fotograma de *Aguaespejo Granadino* donde apreciamos el elemento agua.
22. Fotograma de *Fuego en Castilla* donde apreciamos el elemento fuego.
23. Fotograma de *Acariño Galaico* donde apreciamos el elemento tierra.
24. Programa de mano de la película *Aguaespejo Granadino* para el Festival de Cine de Berlín en 1956.
25. Fotograma de *Aguaespejo Granadino*
26. Imágenes de *Fuego en Castilla* patrocinando la TactilVisión.
27. Diferentes fotogramas de *Fuego en Castilla* con representaciones escultóricas del Museo de Esculturas de Valladolid donde apreciamos la iluminación pulsada creando efectos tridimensionales sobre estas.
28. Fotograma introductorio de la película *Acariño Galaico*.
29. Fotograma de la película *Acariño Galaico*
30. Fotograma de la película *Acariño Galaico*
31. Fotograma de la película *Acariño Galaico*
32. Carmen Felipe Galdón. Fotograma tomado durante la grabación del proyecto en Alcalá del Júcar, (Albacete).
33. Carmen Felipe Galdón. Fotograma tomado durante la grabación del proyecto en Villalgordo del Júcar, (Albacete).

34. Carmen Felipe Galdón. Fotograma tomados durante la grabación del proyecto en interiores.
35. Carmen Felipe Galdón. Fotograma tomados durante la grabación del proyecto en interiores.
36. Carmen Felipe Galdón. Fotograma tomados durante la grabación del proyecto en exteriores.
37. Carmen Felipe Galdón. Fotograma tomados durante la grabación del proyecto en exteriores.
38. Carmen Felipe Galdón. Fotograma usando caleidoscopio.
39. Carmen Felipe Galdón. Fotograma realizado con filtros
40. Carmen Felipe Galdón. Fotograma componiendo el espacio
41. Carmen Felipe Galdón. Fotograma con experimentos de luz
42. Fotograma de *Las Hurdes, tierra sin pan* de Luis Buñuel, 1932
43. Fotograma de *Hombres de Arán* de Robert Flaherty, 1935
44. Fotografía de los molinos de viento de Campo de Criptana en Ciudad Real.
45. Portada del Vinilo Flute and Voice. Imagination of Light de 1970.
46. Imagen de una proyección con Desbordamiento Apanorámico.
47. Carmen Felipe Galdón. Fotograma del montaje con Desbordamiento Apanorámico
48. Carmen Felipe Galdón. Fotograma del montaje con Desbordamiento Apanorámico
49. Carmen Felipe Galdón. Fotograma del montaje con Desbordamiento Apanorámico
50. Carmen Felipe Galdón. Fotograma del montaje con Desbordamiento Apanorámico
51. Carmen Felipe Galdón. Fotograma del montaje con Desbordamiento Apanorámico
52. Carmen Felipe Galdón. Fotograma del montaje con Desbordamiento Apanorámico
53. Apuntes de VdO sobre el Desbordamiento Apanorámico, 1957.
54. Carmen Felipe Galdón. Fotogramas montaje con apropiación de imágenes y Desbordamiento Apanorámico.
55. Carmen Felipe Galdón. Fotogramas montaje con apropiación de imágenes y Desbordamiento Apanorámico.

CAPTURAS DE PANTALLA DE LOS PARAMETROS DE EXPORTACIÓN

