

Curso 2010/11
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES/2
I.S.B.N.: 978-84-15287-22-3

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

**Pedro Almodóvar, director, guionista,
productor y fotógrafo**

Directores

FERNANDO ITURRATE CÁRDENES
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ ANTÓN

SOPORTES AUDIOVISUALES E INFORMÁTICOS
Serie Tesis Doctorales

Índice

1.- Objetivos, antecedentes	21
2.- Pedro Almodóvar Caballero. Biografía, perfil	24
3.- Comienzos en la gran pantalla	33
4.- La poética de Pedro Almodóvar	36
5.- Creador literario	42
6.- Metodología	48
7.- Análisis cuantitativo	55
8.- Cronología cinematográfica	58
8.1.- <i>Volver</i> , año 2006.	58
8.1.1.- Sinopsis, <i>Volver</i>	59
8.1.2.- Ficha técnica, <i>Volver</i>	59
8.1.3.- Ficha artística, <i>Volver</i>	61
8.1.4.- Análisis cuantitativo, planos, <i>Volver</i>	61
8.2.- <i>La mala educación</i> , año 2004	75
8.2.1.- Sinopsis, <i>La mala educación</i>	76
8.2.2.- Ficha técnica, <i>La mala educación</i>	77
8.2.3.- Ficha artística, <i>La mala educación</i>	79
8.2.4.- Análisis cuantitativo, planos <i>La mala educación</i>	79
8.3.- <i>Hable con ella</i> , año 2002	93
8.3.1.- Sinopsis, <i>Hable con ella</i>	93
8.3.2.- Ficha técnica, <i>Hable con ella</i>	94
8.3.3.- Ficha artística, <i>Hable con ella</i>	97
8.3.4.- Análisis cuantitativo, planos, <i>Hable con ella</i>	97
8.4.- <i>Todo sobre mi madre</i> , año 1999	111
8.4.1.- Sinopsis, <i>Todo sobre mi madre</i>	112
8.4.2.- Ficha técnica, <i>Todo sobre mi madre</i>	114
8.4.3.- Ficha artística, <i>Todo sobre mi madre</i>	115
8.4.4.- Análisis cuantitativo, planos, <i>Todo sobre mi madre</i>	118
8.5.- <i>Carne trémula</i> , año 1997	131
8.5.1.- Sinopsis, <i>Carne trémula</i>	132
8.5.2.- Ficha técnica, <i>Carne trémula</i>	133
8.5.3.- Ficha artística, <i>Carne trémula</i>	134
8.5.4.- Análisis cuantitativo, planos, <i>Carne trémula</i>	137
8.6.- <i>La Flor de mi secreto</i> , año 1995	149
8.6.1.- Sinopsis, <i>La Flor de mi secreto</i>	152
8.6.2.- Ficha técnica, <i>La Flor de mi secreto</i>	153
8.6.3.- Ficha artística, <i>La Flor de mi secreto</i>	154

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

8.6.4.- Análisis cuantitativos, planos, <i>La Flor de mi secreto</i>	156
8.7.- <i>Kika</i> , año 1993	166
8.7.1.- Sinopsis, <i>Kika</i>	167
8.7.2.- Ficha técnica, <i>Kika</i>	168
8.7.3.- Ficha artística, <i>Kika</i>	169
8.7.4.- Análisis cuantitativo, planos, <i>Kika</i>	172
8.8.- <i>Tacones lejanos</i> , año 1991	182
8.8.1.- Sinopsis, <i>Tacones lejanos</i>	183
8.8.2.- Ficha técnica, <i>Tacones lejanos</i>	184
8.8.3.- Ficha artística, <i>Tacones lejanos</i>	186
8.8.4.- Análisis cuantitativo, planos, <i>Tacones lejanos</i>	187
8.9.- <i>¡Átame!</i> , 1989	198
8.9.1.- Sinopsis, <i>¡Átame!</i>	198
8.9.2.- Ficha técnica, <i>¡Átame!</i>	199
8.9.3.- Ficha artística, <i>¡Átame!</i>	201
8.9.4.- Análisis cuantitativo, planos, <i>¡Átame!</i>	202
8.10.- <i>Mujeres al borde de un ataque de nervios</i> , año 1988	212
8.10.1.- sinopsis, <i>Mujeres al borde de un ataque de nervios</i>	212
8.10.2.- Ficha técnica, <i>Mujeres al borde de un ataque de nervios</i>	214
8.10.3.- Ficha artística, <i>Mujeres al borde de un ataque de nervios</i>	215
8.10.4.- Análisis cuantitativo, planos, <i>Mujeres al borde de un ataque de nervios</i>	216
8.11.- <i>La ley del deseo</i> , año 1988	225
8.11.1.- Sinopsis, <i>La ley del deseo</i>	226
8.11.2.- Ficha técnica, <i>La ley del deseo</i>	228
8.11.3.- Ficha artística, <i>La ley del deseo</i>	229
8.11.4.- Análisis cuantitativo, planos, <i>La ley del deseo</i>	229
8.12.- <i>Tráiler para amantes de lo prohibido</i> año 1985	240
8.12.1.- Sinopsis, <i>Tráiler para amantes de lo prohibido</i>	240
8.12.2.- Ficha técnica, <i>Tráiler para amantes de lo prohibido</i>	241
8.12.3.- Ficha artística, <i>Tráiler para amantes de lo prohibido</i>	241
8.12.4.- Análisis cuantitativo, planos, <i>Tráiler para amantes de lo prohibido</i>	241
8.13.- <i>Matador</i> , año 1986	249
8.13.1.- Sinopsis, <i>Matador</i>	249
8.13.2.- Ficha técnica, <i>Matador</i>	251
8.13.3.- Ficha artística, <i>Matador</i>	252
8.13.4.- Análisis cuantitativo, planos, <i>Matador</i>	252
8.14.- <i>¿Qué he hecho yo para merecer esto!</i> , año 1984	261
8.14.1.- Sinopsis, <i>¿Qué he hecho yo para merecer esto!</i>	262
8.14.2.- Ficha técnica, <i>¿Qué he hecho yo para merecer esto!</i>	263

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

8.14.3.- Ficha artística, <i>¿Qué he hecho yo para merecer esto!</i>	264
8.14.4.- Análisis cuantitativo, planos, <i>¿Qué he hecho yo para merecer esto!</i>	264
8.15.- <i>Entre tinieblas</i> , 1983	273
8.15.1.- Sinopsis, <i>Entre tinieblas</i>	273
8.15.2.- Ficha técnica, <i>Entre tinieblas</i>	274
8.15.3.- Ficha artística, <i>Entre tinieblas</i>	275
8.15.4.- análisis cuantitativo, <i>Entre tinieblas</i>	276
8.16.- <i>Laberinto de pasiones</i> , año 1982	284
8.16.1.- Sinopsis, <i>Laberinto de pasiones</i>	285
8.16.2.- Ficha técnica, <i>Laberinto de pasiones</i>	286
8.16.3.- Ficha artística, <i>Laberinto de pasiones</i>	286
8.16.4.- Análisis cuantitativo, planos, <i>Laberinto de pasiones</i>	287
8.17.- <i>Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón</i> , año 1980	296
8.17.1.- Sinopsis, <i>Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón</i>	297
8.17.2.- Ficha técnica, <i>Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón</i>	298
8.17.3.- Ficha artística, <i>Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón</i>	298
8.17.4.- Análisis cuantitativo, planos, <i>Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón</i>	299
9.- Inicios. Cortos	311
9.1.- <i>Dos putas o historia de amor que termina en boda</i> , 1974	311
9.2.- <i>La caída de Sodoma</i> , año 1974	311
9.3.- <i>El sueño de la estrella</i> . 1975	311
9.4.- <i>Sexo va, sexo viene</i> , 1977	311
9.5.- <i>Folle... Folle... Fólleme Tim</i> , año 1978	312
9.6.- <i>Salomé</i> , año 1978, cortometraje	312
10.- Andy Warhol y sus similitudes con Pedro Almodóvar, arte y personalidad	313
10.1.- El sueño americano	313
10.2.- Del rechazo al éxito mediático	314
10.3.- Del expresionismo abstracto americano al 'pop art'	315
10.4.- El "pop art"	316
10.5.- La singularidad estadounidense	316
10.6.- El pop como manera de vivir	316
10.7.- La Factory, gran escenario del 'pop art'	317
10.8.- Warhol Superstar	318
10.9.- De la pintura a la serigrafía	321
10.10.- Eso es América	323
10.11.- La sopa Campbell y la Coca-Cola	324
10.12.- La televisión, un cambio masivo de la percepción del mundo	324
10.13.- Los retratos y el glamour de las estrellas	325
10.14.- El cómic	327

10.15.- Muerte y desastres: el realismo específico	328
10.16.- El cine 'underground'	329
10.17.- Análisis cuantitativo. Color. Obra Andy Warhol	337
11.- Pedro Almodóvar el arte y el color; Andy Warhol	347
12.- El sonido en las películas de Pedro Almodóvar. Bandas Sonoras	356
12.1.- Ismaël Lo	362
12.2.- Chavela Vargas	363
12.3.- Luz Casal	365
12.4.- Caetano Veloso	366
12.5.- La Lupe	367
12.6.- Dúo Dinámico	368
12.7.- Fernanda y Bernarda de Utrera	369
12.8.- Sara Montiel	370
12.9.- Elis Regina Carvalho Costa	372
12.10.- Olga Guillot	373
12.11.- Bambino. Miguel Vargas Jiménez	374
12.12.- Herat Kilt	375
12.13.- Estrella Morente	376
12.14.- Manzanita	376
12.15.- Saint Etienne y Sannamon	377
12.16.- Lucho Gatica	378
12.17.- Lola Beltrán	379
12.18.- Maysa Mataraso	379
12.19.- Mina	380
12.20.- Los Panchos	381
12.21.- Xavier Cugat	381
12.22.- Miguel de Molina	382
12.23.- Las Espigadoras (coro) - La rosa del azafrán	388
12.24.- Albert Plá	389
12.25.- Almodóvar & Mcnamara	390
12.26.- Alberto Iglesias	392
12.27.- Análisis cuantitativo. Música. Comparativa en constantes	398
13.- Carteles de presentación de las películas	402
14.- Análisis documental sobre Pedro Almodóvar, hemeroteca	412
15.- Productor. La producción de El Deseo S.A	416
15.1.- <i>Acción mutante</i>	416
15.2.- <i>Tierra fría</i>	417
15.3.- <i>El señor de los elefantes</i>	418
15.4.- <i>Pasajes</i>	420

15.5.- <i>Tengo una casa</i>	421
15.6.- <i>Caiga quien caiga me caso</i>	423
15.7.- <i>Señores niños (Messieurs les elefants)</i>	425
15.8.- <i>A trabajar!</i>	426
15.9.- <i>El espinazo del diablo</i>	428
15.10.- <i>La fiebre del loco</i>	428
16.- Análisis cuantitativo. Control estadístico	430
17.- Premios, presentaciones y reconocimientos	431
17.1.- <i>Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón</i>	431
17.2.- <i>Laberinto de pasiones</i>	431
17.3.- <i>Entre tinieblas</i>	432
17.4.- <i>¿Qué he hecho YO para merecer esto!</i>	433
17.5.- <i>Matador</i>	435
17.6.- <i>La ley del deseo</i>	436
17.7.- <i>Mujeres al borde de un ataque de nervios</i>	438
17.8.- <i>¡Átame!</i>	439
17.9.- <i>Tacones lejanos</i>	439
17.10.- <i>Kika</i>	440
17.11.- <i>La flor de mi secreto</i>	440
17.12.- <i>Carne trémula</i>	441
17.13.- <i>Todo sobre mi madre</i>	442
17.14.- <i>Hable con ella</i>	445
17.15.- <i>La mala educación</i>	446
17.16.- <i>Volver</i>	448
17.17.- Análisis cuantitativo de premios y reconocimientos cinematográficos	453
18.- La entrevista como género a utilizar	454
18.1.- La entrevista de actualidad	461
18.2.- La entrevista de personaje	461
18.3.- La entrevista de domingo	461
18.4.- La entrevista lúdica	461
19.- Reconocimiento Internacional de Pedro Almodóvar	462
20.- Conversaciones con Pedro Almodóvar – Frédéric Strauss	465
21.- La entrevista	502
22.- Conclusiones	513
22.1.- Análisis cuantitativo totalidad de la obra	516
22.1.1.- Primera etapa (17 Películas 1980-2006)	517
22.1.2.- Segunda etapa (8 películas 1991-2006)	520
22.2.- Géneros	525
22.3.- Música	528

22.4.- Títulos	532
22.5.- Temática	533
22.6.- Personajes	533
22.7.- La droga	534
22.8.- La inmigración	536
22.9.- Relación entre sus personajes	536
22.10.- Representación femenina	537
22.11.- Representación masculina	537
22.12.- Asesinatos	538
22.13.- La homosexualidad	539
22.14.- Los travestidos	540
22.15.- Los profesinales	540
22.16.- El lenguaje	541
22.17.- Representación religiosa	541
22.18.- El travelling	544
22.19.- La política	545
22.20.- El voyeurismo	545
22.21.- Televisión y prensa en el cine de Almodóvar	547
22.22.- La narración	550
22.23.- Espectadores y recaudación	553
22.24.- Esquema película tipo; constantes	558
23.- Bibliografía y fuentes	560
23.1.- Bibliografía general	560
23.2.- Tratados lingüísticos y diccionarios	563
23.3.- Guiones	564
23.4.- Fílmoteca	564
23.5.- Fonoteca	565
23.6.- Tesis Doctorales	566

INTRODUCCIÓN

a) Planteamiento teórico de la investigación

La gran cantidad de biografía existente sobre Pedro Almodóvar Caballero a modo interpretativo completamente subjetivo, sin seguir parámetros académicos menos aún con rigor científico, y el escaso, por no decir nulo, material bibliográfico fiable sobre el autor, nos hace ardua la tarea de investigar sobre el director manchego, al tener que compartir o rechazar opiniones y teorías en torno a la figura y la obra del director; sin embargo, jugamos con una baza importante: su difusión internacional, que ha hecho derramar ríos de tinta en todo el mundo periodístico y revistas especializadas, y, sobre todo, su obra, testigo incuestionable al estudiar una dirección coherente dentro de su trayectoria profesional.

El método más racional para llegar a la total comprensión de su obra tendrá que pasar forzosamente por estudiar el mundo a través de su propia vida, su entorno social, económico, político y religioso, para comprender las constantes que pueblan su creación cinematográfica. Desde su nacimiento, su itinerario por la península ibérica, las relaciones con su familia, sus estudios, hasta que se asienta definitivamente en Madrid.

Estamos ante un genio del siglo XXI, consciente, inteligente, con un bagaje cultural propio que no admite imposiciones ni intromisiones en su obra. Así, obra y vida aparecerán entremezcladas; una es consecuencia de la otra, y en su filmografía las películas corren paralelas a su circunstancia personal, de manera que no las podemos concebir de manera separada.

El eterno problema de la objetividad de la crítica será siempre un hándicap a la hora de enfrentarnos a un material fiable, ya que estamos estudiando a un autor en boga del que se ha escrito muy poco objetivamente. Hemos indagado en las hemerotecas para llevar a cabo nuestro estudio; por

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

esa causa, nos detenemos en evaluar minuciosamente la función, alcance y objetividad de la crítica en la obra de un creador.

b) El contexto

Un país que acaba de salir de una dictadura de derechas, con la muerte del General Francisco Franco Bahamonde en noviembre de 1975, ya el director manchego comenzaba con su andadura profesional a través de los cortos con *Dos putas o historia de amor que termina en boda*, en el año 1974, difundidos en aforos acotados en consonancia con la nueva sociedad que comienza a surgir, para dar paso posteriormente a la movida madrileña y el culto desenfrenado a la noche y a esas nuevas formas de manifestación social que se extrapolarían al arte y a la nueva forma de pensar en libertad. Una libertad que hasta entonces había estado oprimida por la dictadura y que ahora se abría hueco a pasos agigantados utilizando la capital de España como motor o referencia para el resto del país. Además de seguir su trayectoria literaria a través de sus publicaciones en periódicos y revistas. Su incursión en las fotonovelas, donde creó el personaje de Patty Diphusa en *La Luna* (revista oficial de la movida madrileña) de Madrid y después en *El Mundo*, y en *La Víbora*.

Surgió un nuevo tipo de arte en América cuya base común era que no sólo no negaba la cultura urbana, sino que la tenía muy presente, como manifestación de la transformación que se estaba produciendo en la sociedad, y que después de llamarlo de diferentes modos, se llamó 'pop art'; teniendo como propulsor a Andy Warhol y su obra. Es decir, la presente investigación; tesis doctoral, queda contextualizada durante los años 1974 al 2006 para la obra referida a Almodóvar y del año 1950 al 1986 para la obra referida al artista americano. Queda acotada para Andy Warhol del año 1962 al año 1973 para seguir con los mismos parámetros que se han utilizado en el estudio del color

dentro de la obra de Almodóvar; equidistante desde el ecuador de su obra hacia el comienzo, y desde el ecuador de su obra hasta su final.

Contando con una prensa conservadora, caduca, que todavía no ha perdido el miedo a llamar a las cosas por su nombre, ver en una pantalla situaciones y seres marginales que suponen un rechazo para una prensa anclada en el pasado, ignorante en la evolución del país, y cerrada a todas las innovaciones que se estaban produciendo en todos los terrenos de las artes, será un agravante para encontrar la realidad artística del arte final, entendiéndolo como éste, la exposición pública del largometraje.

Para concluir finalmente en el año 2008 con motivo de la rueda de prensa llevada a cabo para la presentación de *Los Abrazos Rotos*, su última película, en la Casa de América Madrid, el día 10 de mayo de 2008, donde estuvimos acreditados más de 200 periodistas y pudimos formular preguntas al director y sus actores; que luego serían contrastadas con los análisis objetivos para determinar como evoluciona un guión, o una primera idea, hasta que finalmente llega a la gran pantalla.

c) Las investigaciones sobre Almodóvar

Si bien, existe mucha publicación sobre la obra de Almodóvar, ésta no se ha tratado de forma científica ni académicamente universitaria, respondiendo esta tesis doctoral a cuantificar y acotar científicamente los parámetros investigados: el color y trayectoria profesional del director manchego en consonancia con la evolución profesional y personal de Andy Warhol. El sonido dentro de sus películas así como los autores de las letras de las canciones seleccionadas para sus largos. Las constantes habituales dentro de su cine. Y el comportamiento de la taquilla de recaudación con la asistencia de público en cada una de sus películas.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

d) Las hipótesis, principales y objetivos

La primera hipótesis de trabajo cursa la totalidad de la carrera cinematográfica de Pedro Almodóvar y la segunda hipótesis la última mitad, coincidiendo con 17 películas para la primera y 8 para la segunda, a lo que le corresponde una trayectoria cronológica en un primer momento del año 1980 al 2006, y al segundo del año 1991 al 2006. Dentro de cada una de las franjas de trabajo acotadas se estudian los siguientes parámetros cuantitativos: micción de la protagonista, sangrado en la boca de la protagonista, aeropuerto de Barajas, psiquiatras y / o psicólogos, frutas y / o verduras, vómitos, protagonista hombre, protagonista mujer, cine dentro del cine, teatro dentro del cine, redacción de un periódico, alusión a un periódico, alusión a una revista, alusión a un libro, literatos, teléfonos, contestador automático, travestis, drogas, ansiolíticos, homosexualidad, áticos, plantas en áticos, desnudos femeninos, desnudos masculinos, iglesias, iconografía eclesiástica, llanto de la protagonista, hospitales, planos cenitales, interior de un coche, rellano de un ascensor, planos de zapatos, planos de pies, máquina de escribir, música con letra hispana, música con letra no hispana, toros, voyerismo, yonkies, masoquismo, incesto y / o violación, cine en blanco y negro o clásicos, pistolas, cadáveres, fuego, interpretación de Agustín Almodóvar, interpretación de doña Francisca (madre de Almodóvar), cementerios, lápidas con fotos, combinación de colores azul rojo, combinación de colores verde naranja, portera de edificio, actriz Carmen Maura, actriz Victoria Abril, actriz Marisa Paredes, actriz Penélope Cruz, actriz Chus Lampreave, actriz Rossy de Palma, actor Antonio Banderas, actor Imanol Arias, actor Javier Bardem, actor José Sancho, decoración kitschh, decoración pop, género dramático, género comedia, género thriller, música de Alberto Iglesias, música otros, exteriores de La Mancha, exteriores de Madrid, exteriores de Barcelona, exteriores de campos, exteriores de barriadas, utensilios de Ikea, prostitución, masoquismo, plano genitales, masturbaciones, lluvia en exteriores, autobuses, coches, plano de objetos decorativos, plano de electrodomésticos, inmigración, alusión a Cuba, spots

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

publicitarios, tele basura y / o tele realidad y / o informativos, taxis, verde o azul para la muerte, travelling, y cárceles.

Para el análisis de color y la comparativa cromática con la obra de Andy Warhol se ha cribado a través de un número de 17 carteles de presentación de las películas configurar el análisis cromático de las 17 películas y 51 fotogramas (tres cortes por película dirimiendo un fotograma por corte) coincidiendo con el desarrollo, nudo y desenlace de cada una de las películas. En lo referido a la obra de Andy Warhol se han seleccionado las siguientes obras artísticas *Corporate Trade Ads* año 1973, *Colored Campbell's Soup* año 1965. *Marilyn* año 1962. *Elvis I and II* año 1973, *Flowers* año 1964, y *Mao* año 1972.

Para el estudio del sonido se ha llevado a cabo un concienzudo análisis cualitativo y cuantitativo de los siguientes autores que intervienen en la obra del autor: Ismaël Lo, Chavela Vargas, Luz Casal, Caetano Veloso, La Lupe, Dúo Dinámico, Fernanda y Bernarda de Utrera, Sara Montiel, Olga Guillot, Elis Regina Carvalho Costa, Bambino. Miguel Vargas Jiménez, Herat Kilt, Estrella Morente, Manzanita, Saint Etienne y Sannamon, Lucho Gatica, Lola Beltrán, Maysa Mataraso, Mina,, Los Pachos, Xabir Cugat, Miguel de Molina, Las Espigadoras (coro) – La rosa del azafrán, Albert Plá, Almodóvar & Mcnamara, Alberto Iglesias. Además de cuantificar las constantes detectadas (travestismo en las actuaciones, inicio precoz en la música, autores vinculados al cine, autores comprometidos con movimientos sociales, proyección internacional del autor, consumo de drogas, consumo excesivo de alcohol, vidas tormentosas, inicia un movimiento musical, temas dramáticos, reivindicación, homosexualidad, emigrante durante su vida, determinar si aún vive, defunción, y tiempo musical empleado) entre la obra de cada uno de los intérpretes así como su trayectoria personal, y su incorporación al cine de Almodóvar

Cada una de sus películas se va estudiando siguiendo con el siguiente perfil: sinopsis, ficha técnica, y ficha artística; así como los correspondientes

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

cortes de fotogramas y fusión con el cartel de la película, para finalmente fundirlo con la cromatografía de Andy Warhol y el arte pop.

Se ha acotado además las producciones llevadas a cabo por la productora El Deseo S.A. Premios, presentaciones y reconocimientos, nacionales e internacionales, de su obra. Finalizando con la entrevista, a modo de rueda de prensa, para la presentación de *Los Abrazos Rotos*, su última película, en la Casa de América Madrid, el día 10 de mayo de 2008, donde confirmaremos las constantes que habremos discernido y cribado, así como que la evolución del rodaje está abierta a la improvisación y no se rige ortodoxamente por las directrices de una primera idea o primer guión

e) Los límites en que se enmarca

Los límites en los que se enmarca la presente tesis doctoral es a través de un recorrido por la trayectoria profesional del director desde sus comienzos musicales y literarios, pasando por la dirección, la producción y finalmente como fotógrafo aficionado. De manera pormenorizada se analizará toda su obra, contando con diecisiete películas (dieciséis largometrajes y un mediometraje), y cinco cortos.

f) Las fuentes y bibliografía existente y utilizada

La bibliografía y fuentes tanto existente como utilizada fueron las siguientes:

- Alas, Leopoldo Clarín. *Doña Berta; Cuervo; Superchería*. Edición de Alfonso Sotelo Vázquez. Cátedra Letras Hispánicas. Madrid 2003. 1º Edición. - Allison, Mark. *Un laberinto español. Las Películas de Pedro Almodóvar*. Ocho y Medio, Libros de Cine. Madrid 2003. 1ª Edición. - Almodóvar, Pedro. *La mala educación. Un Guión de Pedro Almodóvar*. Colección Espiral. Ocho y Medio Libros de Cine y El Deseo, D.A. S.L.U. Madrid 2004. 1ª Edición. - Almodóvar, Pedro. *Patty Diphusa y otros textos. Contraseñas*. Anagrama. Barcelona 1995. 4ª Edición. - Almodóvar, Pedro. *Volver. Un Guión de Pedro Almodóvar*. Ocho y Medio Libros de Cine y El Deseo, D.A. S.L.U. Madrid 2006. 1ª Edición. - Andy

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Warhol "Giant size". Phaidon Press Inc. Londres 2006. 1ª Edición. - Capote, Truman. *TRUMAN CAPOTE, Cuentos completos*. Ediciones Anagrama S.A. Barcelona 2004. 1ª Edición. - Carmona, Luís Miguel. *La música en el cine español*. Cacitel S.L. Madrid 2007. 1ª Edición. - Coetzee, J.M. *Desgracia*. Contemporánea. Barcelona 2005. 6ª Edición. - Cunningham, Michael. *Las Horas*. Quinteto. El Aleph Editores. España 2004. 9ª Edición. - Doyle, Roddy. *Una estrella llamada Henry*. Muchnik Editores. Barcelona 2002. 1ª Edición. - Doyle, Roddy. *La mujer que se daba con las puertas*. Alfaguara. España 1997. 1ª Edición. - Echevarría Llombart, Begoña. *Las W'S de la entrevista*. Universidad Cardenal Herrera – CEU. Fundación Universitaria San Pablo – CEU. Valencia 2002. 1ª Edición. - Eco, Umberto. *Cómo se hace una tesis*. Gedisa Editorial. Barcelona 2004. 5ª reimpresión. - Fernández Oliva, Francisco Antonio. *Nombres de mujer. Carteles de cine*. Ediciones JC. Madrid 2006. 1ª Edición. - Frattini, Eric. Quesada Montse. *"La Entrevista". El arte y la ciencia*. Eudema Imagen y Comunicación. Madrid 1994. 1º Edición. - García de León, María Antonia y Maldonado, Teresa. *Pedro Almodóvar, la otra España cañí (sociología y crítica cinematográficas)*. Diputación de Ciudad Real – Área de Cultura. Biblioteca de Autores y Temas Manchegos. Ciudad Real 1989. 2ª Edición. - Holguín, Antonio. *Pedro Almodóvar*. Cátedra. Madrid 2006. 3ª Edición. - Holguín, Antonio. *Pedro Almodóvar*. Signo Imagen Cineastas. Madrid 1994. 1ª Edición. - Iturralde, Juan. *Días de llamas*. Debate. Barcelona 2002. 1ª Edición. - Lahiri, Jhumpa. *Intérprete de emociones*. Ediciones del Bronce. Barcelona 1999. 1ª Edición. - Markus, Sasa. *La Poética de Pedro Almodóvar*. Littera. Barcelona 2001. 1ª Edición. - Ordaz, Jesús. *La Revolución Pop*. Calamar Ediciones S.L., Rne3. Madrid 2003. 2ª Edición. - *Santas Escrituras*. Internacional Bible Students Association Brooklyn, New York, U.S.A. 1967. - Royo Villanova, Jaime. *Almodóvar mon amour*. Ediciones Temas de Hoy S.A. Madrid 2006. 1ª Edición. - Smith, Paul Julian. *Amores Perros*. Gedisa Editorial S.A. Barcelona 2005.- 1ª Edición. - Straus, Frédéric. *Conversaciones con Pedro Almodóvar*. Ediciones Akal. España 2001. 1ª Edición. - Triadó Tur, Juan Ramón

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

y Perera Rodríguez, Margarita. *Genios del Arte. Warhol*. VEGAP. Susaeta Ediciones S.A. Barcelona 2002. 1ª Edición. - Vallejo, Fernando. *El desbarrancadero*. Alfaguara. España 2003. 3ª Edición.

En lo referente a los guiones cinematográficos: *La flor de mi secreto*. Barcelona, Plaza & Janés, 1995. *Carne Trémula: el guión*, Barcelona, Plaza & Janés, 1997. *Todo sobre mi madre*, Barcelona, Plaza & Janés, 1999. *Hable con ella*, Madrid, Ocho y medio, libros de cine, 2002. *La mala educación*, Madrid, Ocho y medio, libros de cine, 2004. *Volver*, Madrid, Ocho y medio, libros de cine, 2006.

La filmoteca utilizada: *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón*, año 1980. *Laberinto de pasiones*, año 1982. *Entre tinieblas*, año 1983. *¿Qué he hecho yo para merecer esto!*, año 1984. *Matador*, año 1986. *La ley del deseo*, año 1988. *Mujeres al borde de un ataque de nervios*, año 1988. *¡Átame!*, año 1989. *Tacones lejanos*, año 1991. *Kika*, año 1993. *La flor de mi secreto*, año 1995. *Carne Trémula*, año 1997. *Todo sobre mi madre*, año 1999. *Hable con ella*, año 2002. *La mala educación*, año 2004. *Volver*, año 2006. *Tráiler para amantes de lo prohibido*. Año 1993. *Salomé*, Almodóvar 1978, cortometraje. *Ser o no ser*, Ernst Lubitsch, 1942. *Roma ciudad abierta*, Roberto Rosellini, 1946. *Toro Salvaje*, Martín Scorsese, 1980.

La fonoteca utilizada corresponde: *¿Qué he hecho yo para merecer esto!*. Banda sonora original de Bernardo Bonezzi. Karonte, 1984. *Matador*. Banda sonora original de Bernardo Bonezzi. Karonte., 1983. *Mujeres al borde de un ataque de nervios*. Banda sonora original de Bernardo Bonezzi. Karonte, 1988. *Tacones lejanos*. Banda sonora original de Ryuichi Sakamoto. BMG, 1991. *La flor de mi secreto*. Banda sonora original de Alberto Iglesias. BMG, 1995. *Carne Trémula*. Banda sonora original de Alberto Iglesias. BMG, 1997. *Todo sobre mi madre*. Banda Sonora original de Alberto Iglesias. Universal Music Spain, 1999. *Hable con ella*. Banda sonora original de Alberto Iglesias. Milan Music, 2002. *Volver*. Banda sonora original de Alberto Iglesias. EMI, 2006. B.S.O. Almodóvar, EMI Music Spain S.A., 2008. Songs of

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Almodóvar, Varios (fnac Importación). Nitin Shawney. Profesy, Everlasting Records. Rachid Taha. Medina, Universal. Cachaíto. Cachaíto, World Circuit. Taraf Haiduks. Bando of Gypsies. Crammed Discs. Bebel Gilberto. Tato Tempo. Distimusic. Gilberto Gil. Sao Joao Vivo, Warner Music. Caetano Veloso, Noites do Norte. Universal. Marvin Gaye, Lets get it on de luxe, Universal. Maceo Parker, Roots Revisited 10th Aniversary, Minor Music Records. Femi Kutl, Shiki Remixed, Universal. Chavela Vargas, Marcorina, Warner Music. La Lupe, La trilogía, Gran Vía (sello: Manzana).

Las tesis doctorales consultadas han sido las siguientes: Amiguet Esteban, José M. *El concepto de marca en la comunicación publicitaria del cine*. 1999. Director Eduardo Rodríguez Merchán. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias de la Información. Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad I. Arbañil Satas, Mónica. *El cine según Pedro Almodóvar*. 1997. Director Bedoya, Ricardo. Universidad de Lima. Facultad de Ciencias de la Comunicación. Arroyo Blanco, Susana. *Lo cotidiano y lo increíble en el cine de Pedro Almodóvar*. 1999. Director, Luis Úrbez Castellano. Universidad Pontificia de Salamanca. España. Campeny Nájara, Paula. *Análisis del contenido visual en los carteles de las películas de Almodóvar*. 2003. Universidad Pontificia de Salamanca. España. Castaño Cabañas, Eva María. *Los medios de comunicación en la filmografía comercial de Pedro Almodóvar (1980-1995)*. 1997. Directora, Rosa María Pinto Lobo. Universidad Pontificia de Salamanca. España. Fernández Alonso, Mercedes. *Pedro Almodóvar y sus mujeres*. 1998. Director, Luis Úrbez. Proyecto fin de carrera - Universidad Pontificia de Salamanca. 1998. Universidad Pontificia de Salamanca. España. García Vallejo, Belén. *El cine de Pedro Almodóvar: una temática al margen*. 1996. Director, Luis Úrbez. Universidad Pontificia de Salamanca. España. Karg, Stefanie *Trabajar y formar una familia, como una persona normal :Zeichen der Identität im filmischen werk Pedro Almodovar*. Vorgeleget von Stefanie Karg. 1997. Universität des Saarlandes. Mayoral Sánchez, Alfonso. *El melodrama en el cine de Pedro*. 1998. Director Luis Úrbez. 1998. Universidad Pontificia de

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Salamanca. España. Moralejo García, David. *Forma y contenido compartidos en el cine de George Cukor y Pedro Almodóvar*. 2002. Director, Pedro Sangro Colón. Universidad Pontificia de Salamanca. España. Moro López, María Rosalía *La imagen femenina en la filmografía de Pedro Almodóvar*. 1994. Director, Luis Úrbez. Universidad Pontificia de Salamanca . España. Nuño del Campo, Laura *Análisis de los personajes secundarios en el cine de Pedro Almodóvar*. 2002. Director, Pedro Sangro Colón. Universidad Pontificia de Salamanca. España. Pedraza Román, Pilar. *La homosexualidad en el cine español :Eloy de la Iglesia y Pedro Almodóvar*. 2000. Director, José Alberto Conderana. Proyecto fin de carrera - Universidad Pontificia de Salamanca. España. Vázquez Lima, Eva. *Hacia un prototipo almodovariano de mujer*. 1995. Director Luis Úrbez. Universidad Pontificia de Salamanca. España.

g) La metodología utilizada, cualitativa y cuantitativa

Para el análisis cualitativo se ha llevado una cronología en la lectura y contrastación de la biografía existente sobre la obra de Pedro Almodóvar, mientras que para el análisis cuantitativo se han introducido las constantes tanto cinematográficas, como musicales en un diagrama de Gannt, para poder cuantificar estadísticamente cada uno de los parámetros estudiados, y acotarlos en las dos franjas (trayectoria profesional del autor) estudiadas.

En cuanto se refiere al análisis del color, se ha llevado a cabo la paralización de cada una de las películas en los tramos estudiados, pasándolos a fotogramas, vectorizándolos posteriormente, y cuantificado su color según la gama estudiada (negro, rojo, azul, verde, salmón y otros), para luego compararlo con el cartel de la película, para comprobar la sintonía existente entre el color interno de la película con la del cartel anunciador, además finalmente fusionarlo todo y compararlo con los colores utilizados en la obra de Andy Warhol, arte pop; parámetros que se pueden ir comprobando tanto estadísticamente, como visualmente, de manera explícita para cada una de las películas y obra de Andy Warhol; puesto que la comparativa de color con el

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

artista americano, se ha llevado a cabo según el estudio acotado de sus obras en la franja artística justificada dentro del cuerpo de la tesis doctoral, coincidiendo con la madurez artística de Andy.

También se ha llevado a cabo una cuantificación en cuanto hace referencia a los ingresos por taquilla en cada una de sus películas, la asistencia de público y premios y reconocimientos de cada una de sus obras, donde se han extrapolados las constantes proporcionales oportunas.

Las constantes estudiadas a lo largo de toda la obra de Almodóvar, nuevamente a través de un sistema de Gannt, para luego poder cuantificar estadísticamente las mismas obedecen a la siguiente detección: géneros, música, títulos, temática, personajes, la droga, la relación existente entre sus personajes, la inmigración, la representación femenina, la representación masculina, los asesinatos, la homosexualidad, los travestidos, los profesionales, el lenguaje, la representación religiosa, el travelling, la política, el voyeurismo, la televisión y prensa dentro de su cine, y la narración.

h) Las expectativas del trabajo

Las expectativas del trabajo parten en determinar la evolución cinematográfica del director obedeciendo a una mayor formación audiovisual a medida que evoluciona su obra fílmica. Su consonancia en la gran pantalla con acontecimientos de la vida real, que comienzan a proyectarse en la sociedad española a comienzos de los años ochenta y que hoy en día responden a formas de vida cada vez menos ajena a una sociedad que ha ido evolucionando y donde se han ido perdiendo determinados valores adyacentes al sistema socio político en que se encontraba España con anterioridad a la transición política. Sus constantes cinematográficas que se repiten en cada una de sus cintas engranan finalmente una nueva historia, pero siempre conjugando los mismos patrones. Determinar las fórmulas del color en sus planos que partirán de una constante o una imitación artística de la obra de Andy Warhol. Si Andy Warhol es un hito del arte pop en el mundo con sus

TESIS DOCTORAL: *“Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo”*

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

orígenes en América, Almodóvar lo será en España, y hoy por hoy se justifica como plásticamente se encuentra de moda y en auge. Así como acotar el sonido y los intérpretes musicales que provocan la proyección tanto nacional como internacional de cada uno de ellos, así como su similitud personal (de los artistas) con la obra que intenta plasmar Almodóvar en la gran pantalla. Será fundamental determinar finalmente el esquema de la película tipo después de haber discernido todos los contenidos cualitativos y cuantitativos.

1.- Objetivos, antecedentes.

La autenticidad de Pedro Almodóvar Caballero se manifiesta en boca de sus personajes, y en ningún momento elude expresar sus propias ideas, pensamientos y opiniones en cualquier situación de sus películas que le sea propicio para ello. Esta introspección de su universo es un arma común de los creadores artísticos en todos los campos del arte. Pues para Almodóvar el cine se ha convertido en el motivo de su existencia, como para Picasso la pintura o para Byron la literatura; son mundos totalmente paralelos y el cine ha supuesto para el realizador su vehículo idóneo de expresión, ya que para él, como para muchos otros, el cine, con mayúsculas, supone la aglutinación de todas las artes, y una persona inquieta, con un bagaje cultural propio, encuentra en el cine el medio ideal para transmitir todas sus inquietudes.

El supuestamente escaso material bibliográfico sobre el autor, nos hace más ardua la tarea investigar sobre él, al tener que compartir o rechazar opiniones y teorías en torno a la figura y la obra del director; sin embargo, jugamos con una baza importante: su difusión internacional, que ha hecho derramar ríos de tinta en todo el mundo periodístico y revistas especializadas, y, sobre todo, su obra, testigo incuestionable al estudiar un director coherente dentro de su trayectoria.

El método más racional para llegar a la total comprensión de su obra tendrá que pasar forzosamente por estudiar el mundo a través de su propia vida, su entorno social, económico, político y religioso, para comprender las constantes que pueblan su creación cinematográfica.

Estamos ante un genio del siglo XXI, consciente, inteligente, con un bagaje cultural propio que no admite imposiciones ni intromisiones en su obra. Así, obra y vida aparecerán entremezcladas; una es consecuencia de la otra, y en su filmografía las películas corren paralelas a su circunstancia personal, de manera que no las podemos concebir de manera separada.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

El eterno problema de la objetividad de la crítica será siempre un hándicap a la hora de enfrentarnos a un material fiable, ya que estamos estudiando a un autor actual del que supuestamente se ha escrito muy poco objetivamente. Hemos indagado en las hemerotecas para llevar a cabo nuestro estudio; por esa causa, nos detenemos en evaluar minuciosamente la función, alcance y objetividad de la crítica en la obra de un creador.

Esta actitud tiene su explicación en un país que acaba de salir de una dictadura de derechas, con una prensa fascista, caduca, que todavía no ha perdido el miedo a llamar las cosas por su nombre, ver en una pantalla situaciones y seres marginales que suponen un rechazo para una prensa anclada en el pasado, ignorante en la evolución del país, y cerrada a todas las innovaciones que se estaban produciendo en todos los terrenos de las artes.

Además, el hecho de enfrentarse a una temática considerada digamos "anormal", hace que el crítico desaprobe la película, tachándola de escandalosa, zafia, burda y terrible plaga que hay que exterminar. Éste ha sido para Almodóvar el cáncer que ha minado su obra, y que lo ha llenado de detractores. El título de escandaloso le persigue en cada una de las películas que estrena, a las que la Administración les negaba sistemáticamente subvenciones, pero que ha conseguido llevar a término.

Imprescindible en cualquier *Semana de Cine Español* de cualquier parte del mundo, ha pasado por casi todos los Festivales Internacionales: Sevilla, San Sebastián, Nueva York, Venecia, Cannes, Los Ángeles, Berlín, etc., hasta llegar a las puertas de los Óscar, lo cual supuso su reconocimiento internacional, llegando a acaparar en su mayoría todos los premios del año 1989 y el "César" en el año 1992.

Pedro Almodóvar Caballero, hijo de Paca y de Antonio (arriero), de Calzada de Calatrava, Ciudad Real, La Mancha, España, Europa, el mundo. Premio Círculo de Críticos de Nueva York, Premio del Sindicato Nacional de Periodistas Cinematográficos de Italia, Premio del Sindicato Francés de

TESIS DOCTORAL: “Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo”

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Críticos de Cine, Premio del Círculo de Críticos de Londres, Premio del Cine Británico Independiente, Premio César de la Academia Francesa, Premio Vellochino de Oro de la Academia Rusa, Premio Orson Wells, Premio FIPRESCI en Uruguay, Premios en Venecia, Toronto, Luxemburgo, Bogotá, Zimbawe, El Globo de Oro (Hollywood), La Palma de Cannes, dos Óscar de Hollywood, y finalmente el Príncipe de Asturias en su XXVI edición, “...me siento abrumado, pienso que no lo merezco y que no estoy a la altura del prestigio que este premio se ha ganado con el tiempo. Lo digo de corazón”¹

Seguido por el público de forma incondicional, cada película estrenada resulta más y más exitosa, pero parte de la crítica seguirá reprochándole defectos técnicos y narrativos; incluso sus compañeros de profesión lo siguen boicoteando, desde los premios Goya de 1988 haciéndolo hasta los 90, después incluso de haber obtenido más de 30 nominaciones en dos años.

La investigación la hemos basado en una descripción de sus películas dentro de su adscripción a los más variados géneros, constantes dentro de la filmografía, su discografía y temas musicales, su incursión a la literatura, uso del color y análisis del arte pop en comparación con Andy Warhol, presentaciones y premios de sus películas, además de las letras compuestas por él para distintos temas musicales, sin olvidar la producción y la fotografía; última faceta donde el protagonista se ve involucrado. Terminando esta investigación con la entrevista como género periodístico y exponiendo la concedida con motivo de la presentación de su última película *Los abrazos rotos*, presentada en la Casa de América, Madrid, el 9 de mayo de 2008 en rueda de prensa para periodistas con la presencia de Penélope Cruz, Blanca Portillo, Lluís Homar, José Luis Gómez, Tamar Novas y Rubén Ochandiano.

El método más racional para llegar a la total comprensión de su obra tendrá que pasar forzosamente por estudiar su mundo a través de su propia

¹ Entrevista con Ángel S. Harguindey. KEI País. 18-05-2006.

vida, su entorno social, económico, político y religioso, para comprender las constantes que pueblan su creación cinematográfica

2.- Pedro Almodóvar Caballero. Biografía, perfil.

Pedro Almodóvar nace el 25 de septiembre de 1951 en un pueblo castellano, Calzada de Calatrava, Ciudad Real, el año de la realización de *El extraño viaje*, por Fernando Fernán Gómez, que asociamos concretamente con el propio director y algunos personajes femeninos que vienen a triunfar a la capital en el mundo del arte.

Tampoco deja de ser casual que el mismo año de su nacimiento se estrenase *Bienvenido Mister Marshall*, de Berlanga, fiel reflejo de una España de "charanga y panderetas" que espera con ilusión la llegada del capital americano que la salve de la penuria económica en que se encuentra desde la posguerra. Esta ilusión rota permite que el director se solace en la recreación de tipos y personajes característicamente hispanos.

Cuando Pedro les dijo a sus padres que se iba a Madrid, aún no tenía dieciocho años. Don Antonio amenazó con llamar a la Guardia Civil. Toda la vida trasladando pellejos de vino en la mula para que, a la hora de la verdad, a el niño le diera con que se iba. La hora de la verdad. Pedro había terminado el Bachiller Superior y sus padres les habían conseguido trabajo como administrativo en la sucursal de un banco. Y él que se iba. Así, sin más, a la aventura. Que si le gustaba escribir, decía. Que si estudiar Filosofía y Letras, y "también cine, padre me gusta el cine", decía.

Era 1968, la España "yeyé" de Concha Velasco, Dúo Dinámico, Karina y el *Porompompero* de Manolo Escobar. La España del *cine boina*, que dice Pedro. La España de: "Los brincos", "Los relámpagos" y "Los bravos". *Bonanza* arrasaba en la tele y el Cordobés en los ruedos y fuera de ellos. Llegaban el bikini, el Brandy 103 y el reloj Omega. Che Guevara moría en extrañas circunstancias, García Márquez publicaba *Cien años de soledad* y Mike Nichols

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

se llevaba el Óscar al mejor director por *El graduado*. Censura. Pobreza. La Escuela de Cine había sido cerrada en época de la dictadura.

Hizo el servicio militar, aprobó las oposiciones en telefónica y viajó a Londres para empaparse de lo que sucedía en el mundo. Sus ganas de contar historias lo condujeron a *El Víbora*, un cómic alternativo, y, con el primer sueldo de Telefónica, se compró su cámara Súper 8.

Por entonces, la vanguardia cultural estaba en Barcelona. Pedro entabló contacto con ellos y, muy a menudo, se acercaba a presentar sus películas de Súper 8 en pequeños clubes. Sus cortos causaban comentarios en voz baja. No gustaban. Eran demasiado narrativos. Ahí se movía gente variopinta que quedaba para escuchar discos, hablar, tomar LSD, fumar pipas de cannabis, y, si podían, masticar peyote.

La gente de Barcelona llamaba a la de Madrid "los de la movida" por la cantidad de veces que usaban la palabra. Luego Francisco Umbral publicó el término movida en una columna y se acuñó el término. En realidad, después del rollo de los setenta, lo que vino fue la nueva ola. Una segunda generación, más joven, que se unió a los treintañeros de los últimos años de la dictadura.

Almodóvar pasó toda su infancia en Calzada de Calatrava, en el seno de una familia humilde, socialmente de clase media baja, que vivía en las labores relacionadas con el campo, de las cuales se ocupa el cabeza de familia; don Antonio. Este origen rural de la vida del director condiciona de alguna manera su obra, y queda sintetizado en su film *¿Qué he hecho yo para merecer esto?*

Pedro manifiesta que nunca estuvo muy unido a su padre. Antonio, don Antonio, era para él el cabeza de un mundo agresivo por lo incomprensible, su padre era arriero y se pasaba semanas transportando mercancías en las mulas. El Pedro niño se acostumbró a las mujeres, a la amabilidad femenina, a las historias que contaban en los patios, a sus canciones y a los chismes. Don Antonio fallece en 1981 se estaba apunto de estrenar *Pepi, Luci y Bom y otras*

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

chicas del montón en el festival de San Sebastián. Hasta entonces su padre no entendía lo que Pedro había hecho con su vida y menos que se dedicara al cine.

La fijación de Pedro por las mujeres deja improntas que desde niño estaban en su subconsciente y luego llevaría al cine, encerrarse en el baño y ver miccionar a su madre o hermanas han hecho que todas las actrices de Pedro hagan lo mismo en sus películas.

Estuvo en la Mancha hasta los ocho años. En este contexto, rodeado de campesinos y labriegos, con pocos recursos económicos, asistiendo a la Escuela Nacional donde se repartía la leche en polvo y el chocolate, se desarrolló su infancia.

Su familia, formada por seis miembros: padre, madre y cuatro hermanos, salieron adelante con el trabajo del cabeza de familia que, parece ser, fue uno de los últimos arrieros de La Mancha, aunque terminó como enólogo. Por su casa típica de aldea agrícola, veía pasar: burros, conejos, gallinas y patos, que iban al "corral" o vivían en él. Es un mundo de animales que retrata en *Entre tinieblas*, *¿Qué he hecho yo para merecer esto?*, *Mujeres al borde de un ataque de nervios*, *¡Átame!* y *Tacones lejanos*.

A los ocho años se traslada a Cáceres. Durante estos años el cine español vivió una serie de avatares que culminaron en *Las conversaciones de Salamanca*, donde se discutieron los problemas del cine patrio.

Almodóvar es fruto de la posguerra y del franquismo, que ha asistido al cambio democrático que experimentaba la sociedad española. Este cambio político ha sido la causa de que su cine sea éste y no otro.

Durante esta década, el director se instala en Madrid con su hermano Agustín. Con el bachillerato terminado decide buscarse la vida por su cuenta. Al llegar a Madrid un muchacho de aldea castellana, que procedía de una capital de provincias donde cursó el Bachillerato gracias a su voz, ya que

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

pertenecía al Coro del Colegio Franciscano de Cáceres en una época en que cualquier niño pobre que tuviese dotes artísticas o deportivas era becado en "agradecimiento" al lucimiento de la Institución, significó el descubrimiento de un mundo nuevo, más libre y culto, que provocó el desarrollo de su formación cultural y personal.

Angustiado por una sociedad pueblerina y hostil, a la par que inculta, encuentra en la capital su "ambiente". Allí descubre el cine, la literatura, el amor, la amistad, el sexo, todo lo que es símbolo de libertad y cultura.

Se apunta a todo lo que va surgiendo y hace un viaje a Londres, la capital europea más tolerante en ese momento, liberal y moderna. Muy pronto se convierte en un provocador y personaje conocido. Simpático, ocurrente e inteligente, acudiendo a todas las fiestas se convierte en el eje de las mismas.

La censura fue un mal endémico en nuestro cine durante cuarenta y cinco años, sin embargo un hecho histórico va a cambiar la mentalidad de toda una generación, el Mayo francés del 68 (movimiento hippie); un cambio de sociedad menos ecléctica, más libre y más igualitaria.

En España se intentó interceptar estos movimientos cerrando las fronteras, pero, en todos los países, su influencia se dejó notar y, en cuanto al cine, Barcelona en estos momentos es la ciudad más europea de España por su cercanía fronteriza con Francia, y se creó la llamada *Escuela de Barcelona* que fue en su momento la cinematografía española más avanzada, a la par que la más culta y libre.

Desde el año 1969 y su llegada a Madrid, Almodóvar tomó contacto con lo más variopinto de la ciudad. Su escuela: la calle, su ambiente: la modernidad, como un personaje desarraigado que va asimilándolo todo como una esponja. Durante un tiempo se identifica con la estética y el movimiento de más actualidad, vende collares y pulseras y comienza su andadura por el mundo del cine.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Con una cámara Súper 8 milímetros hace sus primeros cortos y los proyecta a un grupo de amigos; sin embargo, la acuciante necesidad económica le hace convertirse en un opositor, aprueba unas oposiciones a la Compañía Telefónica, siguiendo con su afición al cine inscrita ya en el mundo del "pop".

Desde 1970 a 1975, año en el que muere Francisco Franco, Almodóvar iba forjando lo que más tarde sería su universo cinematográfico. Trabajó como extra en teatro y cine, formó parte de un grupo de teatro *Los Goliardos*, escribió fotonovelas, creó el personaje de Patty Diphusa en *La Luna* (revista oficial de la movida madrileña) de Madrid y después en *El Mundo*. Siguió haciendo cortos en Súper 8, se formó bebiendo de todas las fuentes cercanas al pop: el comic, la fotonovela, la prensa del corazón, revistas femeninas, la moda, todo un universo femenino que le dio pie para desarrollar su estilo y personajes. Así se convirtió en un gran director de actrices y un conocedor del alma y del mundo de la mujer. Además componía letras de canciones y actuaba junto a Fabio McNamara (hoy Fabio de Miguel) en el Rock-Ola de Madrid, donde conoció parte de la "variopinta fauna" de que se nutre en sus guiones.

Almodóvar es fruto de la posguerra y del franquismo, que ha asistido al cambio democrático que experimentaba la sociedad española. Este cambio político ha sido la causa de que su cine sea éste (el que desarrollamos) y no otro.

Almodóvar al no tener medios económicos comienza sólo su andadura cinematográfica, siendo él su mejor relaciones públicas. Es, en sí mismo, un "showman", de manera que autor y obra establecen una estrecha relación cuyo modelo es único e irrepetible en el cine. Nadie como él acerca su obra al público.

La movida madrileña dio sus frutos mas sobresalientes en la década de los 80, y el término "movida" fue acuñado parece ser, por un periodista de Madrid, absorto ante la vida nocturna de la ciudad donde deambulaban una serie de

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

personalidades que, además, mantenían relación amistosa, y que en poco tiempo convirtió a la capital en el centro de atención, no sólo de la Península, sino de todo el mundo.

El renacimiento artístico español fue muy bien acogido; incluso se creó el lema "España está de moda", que la Administración Socialista aprovechó para lanzar una imagen de España moderna, para que se olvidase para siempre la España de "charanga y pandereta" que había exportado el régimen franquista.

La "movida", de cita obligada en relación a la década de los 80, tanto *Le Monde* como en el *Time*, cuando se refieren a personalidades de la España actual, también acuñó el sobrenombre de "postmodernidad". Es curioso como la prensa extranjera la asocia a la Administración, cuando ésta lo único que ha hecho ha sido utilizarla para dar la imagen de un gobierno moderno, que en la mayoría de los casos resulta inadecuada, por no decir vergonzosa, acabando con la negación de muchos de sus componentes al movimiento.

En este contexto, Almodóvar planea como el único artista original, contemporáneo y retratista de una sociedad hedonista, la nuestra, que no encuentra reflejo en otra cinematografía, convirtiéndose de la noche a la mañana en el director más famoso de nuestro país, con cierto paralelismo con lo que ocurre en otros países o en España con Agustí Villaronga, Bigas Luna o Alex de la Iglesia, al que produce Almodóvar.

Almodóvar, a partir de su segundo largometraje comercial, rueda una película al año: *Entre Tinieblas*, *¿Qué he hecho yo para merecer esto?*, *Matador*, *La ley del deseo*, *Mujeres al borde de un ataque de nervios*, *¡Átame!* y *Tacones lejanos*.

Jorge Semprún, literato y exiliado comunista, al frente del Ministerio de Cultura hizo que la cinematografía española sufriera el golpe más duro de esta época.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Almodóvar en estos años no consigue subvenciones para sus películas, pero si alguna ayuda, sobre todo por el éxito internacional que tiene su obra. Dejó atrás su trabajo en Telefónica, pidió excedencia y se dedicó por entero a escribir, rodar y promocionarse. Se presenta a festivales y elogiado por público y crítica logra estrenar comercialmente en Roma, París, Los Ángeles y Nueva York, en Francia que se censura el cartel de *La ley del deseo*.

En España se convierte en un mito y la mención al realizador y su obra es obligada para todos los "snobs", al igual que ocurre en el resto del mundo. Cualquier cita referente al cine español pasa indefectiblemente por su persona, y no solo como tal, sino también como elemento catártico de la sociedad, que ve en él a su defensor, su modelo.

Mujeres al borde de un ataque de nervios, fue el film que le dio fama internacional, se convirtió en el más taquillero de la historia del cine español, superando a *La vaquilla* de Berlanga, acaparó todos los premios de España y en el extranjero, se vendió para su distribución a todo el mundo a "Miramax". Si bien no consigue óscar, pero sus actores encuentran proyección internacional como Antonio Banderas, Carmen Maura y Assumpta Serna. Fue en definitiva la ganadora moral en dicha edición de los premios americanos.

Creado en Berlín el óscar Europeo obtiene el Premio al Director Joven y Carmen Maura el de Mejor Actriz.

Regresa a Madrid para rodar *La mujer tóxica* que cambiaría de nombre por *¡Átame!*, en 1989 y cambia a Carmen Maura por Victoria Abril, una de las actrices más internacional que ha dado el cine español, se convierte así en su nueva musa.

A partir de su éxito y la creación de su productora, se vuelve inaccesible para la prensa, su presencia está muy dosificada, sobretodo por el empacho que le supuso promocionarse, decide limitar la difusión de su película en los medios de comunicación. Jugando con un elemento sorpresa aparece en contadas

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

publicaciones, repartiendo su productora el material fotográfico de la cinta con cuentagotas. En diciembre del mismo año, el realizador comienza la promoción de *¡Átame!* con un estreno restringido para periodistas y amigos en Madrid, y ante la campaña navideña de las multinacionales retrasa su estreno al 22 de enero de 1990.

Almodóvar, teniendo su propia productora, se inhibe de pasar por unos trámites que llegan a ser indigestos, y se autoproduce a sí mismo, aunque la Administración últimamente le presta alguna ayuda, como hizo Pilar Miró.

Considerado como trabajador incansable, cuenta con varios guiones en su mesa de trabajo; escritor frustrado, está continuamente creando historias que van sufriendo transformaciones o abandonándose por su imposible realización.

Comienza a ser habitual la crítica a su cine en prensa: Ángel Fernández Santos, crítica del film *¡Átame!*, *El País*, 24 de enero; Madrid, 1990, pág. 39. Carlos Boyero, crítica del film *¡Átame!*, *El Mundo*, 24 de enero, Madrid, 1990, pág 46.

De vuelta de su promoción, Almodóvar comienza la promoción de su próxima cinta, *Tacones lejanos* 1991. Sus protagonistas, cambiados a última hora a causa del trabajo de Antonio Banderas en Hollywood, serían definitivamente Marisa Paredes, Victoria Abril y Miguel Bosé, en lugar de Esperanza Roy y Banderas. El cambio de los actores provocaría en la historia un nuevo giro.

Durante este año, su pueblo natal le hizo un homenaje dedicándole el nombre de un parque.

Presentó en la discoteca *Stella* de Madrid un disco con las bandas sonoras de sus películas realizadas por Bernardo Bonezzi y, en el mismo lugar, un libro, éste editado por "Anagrama" titulado *Patty Diphusa y otros textos*, recopilación de historias y artículos publicados en varios medios de comunicación. Esta recopilación recibió gran cantidad de críticas elogiosas, y en palabras de Francisco Umbral: "en esta pequeña obra se encuentra la auténtica "nueva

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

narrativa", Francisco Umbral, columna diaria, *El Mundo*, Madrid, 3 abril de 1991, pág. 6.

Almodóvar comienza el rodaje de *Kika*. Se adaptan al teatro dos películas suyas *Entre tinieblas* y *La ley del deseo*. El día 28 de octubre de 1993 se estrena *Kika* en Madrid, y el 29 en toda España, con una incomprensible división de la crítica, censurada en EEUU como ocurrió con *¡Átame!*, y su cartel es censurado en Londres.

Almodóvar recibe el premio "Diálogo" que promueve el intercambio cultural entre Francia y España, en la Embajada Española en París.

Luego pasaría a preparar su próxima película, *La flor de mi secreto*.

Sus compromisos sociales más recientes parten de las manifestaciones públicas en contra de la Guerra de Irak, donde lee al final de una magna manifestación un manifiesto conjuntamente con Leonor Watling y Fernando Fernán Gómez: "...Si el objetivo declarado de esta nueva guerra contra Irak es proceder al cambio de régimen político, la guerra dará paso a una más ambiciosa remodelación geopolítica del conjunto de Oriente Medio". También se manifiesta públicamente en la primavera del año 2006, en contra del cierre del teatro Albéniz de Madrid, conjuntamente con Pilar Bardem, y Aitana Sánchez Gijón.

3.- Comienzos en la gran pantalla

Por entonces, Almodóvar invitaba a las presentaciones mundiales de sus cortos en el bar del cine Alphaville. Todavía trabajaba en Telefónica cuando en la cervecería de la plaza Santa Ana leía los guiones de los cortos que rodaba cuando reunía un poco de dinero: *Dos putas*, una historia de amor que termina en boda en el 74, *Homenaje y La Caída de Sodoma* en el 75, *El sueño* en el 76. *Sexo va sexo viene* en el 77. *Folle, folle, fóllame Tim* en el 78. Este último corto era ya la antesala de su primer largometraje: "Es un largo en Súper-8. Fue mi primera experiencia a nivel narrativo de estructurar una historia de hora y media, y planificarla de acuerdo a su duración. Me gusta que cada cosa que hago sea para mí una especie de prueba, ponerme a trabajar en cosas que no conozco, y que tampoco sé si estoy capacitado para hacerlas. Se trata del típico folletín: una pobre chica que trabaja en unos grandes almacenes, con un novio ciego que toca la guitarra. Él se hace famoso, ella se queda también ciega, en fin, un melodrama de fotonovela"

Aunque fue con *Salomé*, también realizada en el mismo año, cuando dio el primer gran salto adelante: "Como ya había probado diferentes duraciones con el Súper-8, me decidí a hacer una película en un formato mayor 16 mm. En *Salomé* se cuenta el origen del velo".

El guión de *Salomé* casi parecía una canción de Bob Dylan, en una línea ácida surrealista del *Highway 61*. Pero en cuestión de días llegaron Los Ramones, Divine, Prince y la influencia punk. La colaboración de personajes como Alaska y los Pegamoides y Fabio de Miguel (McNamara) provoca la gestación del guión más moderno y actual de Almodóvar: *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón*. Además Pedro participa en la película de Colomo, *Qué hace una chica como tu en un sitio como éste*, en la que también está Carmen Maura y hay un grupo de "glam rock" como "Burning". Algunas de las situaciones, el ambiente, el lenguaje y personajes de este filme son el

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

precedente más inmediato al cine de Almodóvar. Sólo que Pedro irá más allá con la ayuda de una desinhibida Alaska.

El rodaje durará dos años (1979-1980) con más de una interrupción, debido a la falta de dinero y Alaska debuta interpretando el papel de una punk (Bom) que canta "Murciana".

El estreno de la película será todo un acontecimiento y los críticos se situarán en dos bandos. Diego Galán en *El País* dice: "Pocas películas en la historia del cine español han llegado como ésta, a tal grado de corrosión, libertad, imaginación, frescura y humor. En pocas también han podido unirse con tanta inteligencia la caricatura de una forma de vida en decadencia con la propuesta de un nuevo concepto de las relaciones".

En el lado contrario se sitúa la *Cartelera Turia* de Valencia: "Una vez más el cine madrileño se acerca a provincias a tomarnos el pelo con su progresismo. Al lado de esta película, los filmes de Colomo y Trueba son auténticas obras maestras. El guión está falsamente escrito y el filme torpemente rodado"

Para su siguiente película, *Laberinto de pasiones* (1982), Pedro Almodóvar echó mano de todo el Madrid pop: Santiago Auserón y Javier P. Grueso de Radio Futura, Poch de Derribos Arias, Bernardo Bonezzi de Los Zombies y no podía faltar Fany McNamara, con quien formó el célebre dúo, acompañado por Ana Curra, Carlos Berlanga, Eduardo Benavente y Nacho Canut.

Las formas y las canciones sorprendieron incluso a los críticos musicales más liberales de la época, eran canciones como "Suck it to Me" (chúpamela) y "Gran Ganga", que luego formaron parte de la banda sonora de la película.

La crítica volvió de nuevo a dividirse aunque ahora con matices, porque Almodóvar ya no era un desconocido. Ángel Pérez Gómez decía: "*Laberinto de Pasiones* pretende ser graciosa y escandalosa. No es lo uno ni lo otro. Se nos narra confusa y arbitrariamente una débil historia paródica, una sarta de tonterías que se pretenden humorísticas y que puede que lo sean para algún

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

tipo de espectador, sobre todo si gusta de chistes de maricas"; *Informaciones*, 30 de septiembre de 1982.

Diego Galán enfoca su crítica de otra guisa: "Todo es loco, excesivo, disparatado. Almodóvar ha mezclado tantas ocurrencias que corre el riesgo de quedarse sin la idea que pueda unificar tan divertido desvarío. Aquella amoralidad de su primera película se prolonga en la nueva entrega, aunque Almodóvar pretende ser más ambicioso. Pero la diversión del texto escrito no corresponde siempre a la gracia de la imagen, tan torpe como en su primera película, pero más debilitada por la ambición del proyecto. De cualquier manera, el cine de Almodóvar tiene una frescura y una originalidad admirables que no deben pasar inadvertidas", *El País* 1 de octubre de 1982.

El 30 de septiembre de 1982 en el *Diario 16* se daba la noticia del estreno en Madrid: "Después de su polémico paso por San Sebastián llegó a Madrid para encontrarse con su público. Ese otro "todo Madrid", el de Rockola y La Bobia se dio cita en el Alphaville para ovacionar a Pedro Almodóvar".

Ciertamente, Pedro estaba en su salsa en Madrid incluso antes de la llegada oficial del punk en 1977. En Madrid se hacía teatro, cine y música, se editaban revistas y fanzines y había conciertos de rock. Y Pedro había participado en esa explosión de creatividad, junto a otros muchos fotógrafos, pintores, diseñadores, músicos, escritores, periodistas, guionistas y realizadores de radio y televisión.

4.- La poética de Pedro Almodóvar

Su interesante y provocativa personalidad, ya desde sus comienzos, han atraído la atención tanto de los periodistas como de los teóricos del cine. Paralelamente a su obra, se analizan las intervenciones del autor, sus fotografías y declaraciones, así como el tratamiento que los medios han dado a su biografía. Raramente, pocas veces en la historia del séptimo arte, estos elementos “extrafílmicos” han sido tan ricos en su significación como en el caso de Almodóvar. Este análisis nos acerca a la personalidad del director, desde sus propias declaraciones o las aparecidas en la prensa nacional durante los últimos años, coincidiendo con la propia evolución de su andadura profesional, consolidando su carrera cinematográfica.

“Yo soy manchego, y en La Mancha la vida no tiene sentido, es una región donde la gente no trabaja por placer, si tiene dinero no lo utiliza para disfrutar, sino para comprar más tierras... La austeridad es horrorosa.”²

A la pregunta de los periodistas sobre qué une a sus películas, que transpiran expresivamente notas de hedonismo y de sensibilidad moderna, con sus orígenes manchegos, Almodóvar responde: *“Eso no tiene ninguna importancia. La Mancha – mal me pese – es un pueblo muy reaccionario (...). Hay una cosa en la que no puedo estar de acuerdo con mis paisanos: en sus vidas, la ausencia de placer es total, absoluta”³*

Almodóvar está considerado, hoy en día, como uno de los pioneros de la modernización de la cinematografía española.

“Pero creo que la parte mágica, como dirían los pedorros, me llegó a través de los cromos. Porque en el pueblo donde vivía se proyectaba muy poco cine, pero se comía mucho chocolate para merendar. Y los cromos venían en las tabletas de chocolate, unos cromos untuosos, llenos de grasa. Estaban todas las estrellas de Hollywood, con sus nombres y una pequeña biografía detrás.

² ABC, 27 julio 1986, citado por: Maldonado, Teresa y García de León, María Antonia: *Pedro Almodóvar, la otra España cañí*, Diputación de Ciudad Real, 1989, p.31.

³ El Periódico, 16 de marzo de 1986.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Tenían colores muy fuertes, como los de las películas de Hitchcock, puro technicolor. Para mirar una especie de ventana interior a través de la cual soñaba. Todo muy Minnelli. No sé por qué ejercían sobre mí esa fuerza de sugestión, porque nadie me explicaba quien era Rita Hayworth, ni nada. A través de los cromos yo no imaginaba una cosa concreta, pero estaba seguro de que allí dentro había un mundo que me interesaba mucho más que el que me rodeaba”⁴

Los símbolos más fuertes desde la infancia que contribuyeron al cine de Almodóvar fueron: Vicente Minnelli, Rita Hayworth y Alfred Hitchcock. Quizá el no ser de ciudad le confirió a este autor la frescura de su actitud y una distancia necesaria para la elaboración de mitos urbanos.

Al igual que se niega caer en el estereotipo tratándose de su propia infancia, Almodóvar, más tarde, cuando la “movida” pierda fuerza, también procura distanciarse del marco que ésta significa y construir una identidad independiente. Parecida es la matriz según la cual antes, siendo estudiante que se ha educado en un internado católico (que en La Mancha era la única elección posible), ha rehusado evocar la atmósfera de los depresivos años que pasó allí y criticar completamente a la iglesia, rompiendo así la posibilidad de que, personalmente, se le trate como a un creador condicionado por su infancia. Tesis que se vendrían abajo con la propia evolución cinematográfica del autor, consolidada a través de una maduración tanto profesional como personal. Si bien, estos postulados correspondieron a una primera fase en la filmografía de Almodóvar.

“La iglesia no se ha caracterizado precisamente por su atención a los desgraciados. Se ha ocupado más de tranquilizar las conciencias de los poderosos (...)”⁵

⁴ Vidal, Nuria: *El cine de Pedro Almodóvar*, Madrid, Ministerio de Cultura, 1988, p.57.

⁵ Diario 16, 2 de octubre de 1983, citado por: Maldonado, Teresa y García de León, María Antonia: *Pedro Almodóvar, la otra España cañí*, Diputación de Ciudad Real, 1989, p.43.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

“San Juan Bosco empieza a crear albergues para los chicos descarriados, y casas donde reunirlos entretenerlos jugando y enseñándoles una profesión, y Genet se convierte en uno de ellos. Para protegerlos se une a ellos, les ayuda a robar, los ama en la cárcel y los acompaña en su viaje al fondo del infierno, como Julieta y las “Redentoras Humilladas” en la película Entre Tinieblas (1983)⁶

Puede decirse que Almodóvar ama la iconografía eclesiástica. Este amor surge también por el hecho de que la cultura pop es una de sus principales aficiones estéticas, y desde el punto de vista de la estética pop toda iconografía resulta interesante.

Durante los comienzos Almodóvar asiste a gran número de cursos cinematográficos. Sin posibilidad de obtener una formación académica, elige estudiar practicando. Entre 1978 y 1979, es decir, antes de rodar su primer largometraje, adquirió la experiencia profesional trabajando en algunas películas mudas. Estas fueron grabadas con una cámara Súper-8, y duraban entre cinco y ocho minutos. Por desgracia, no es posible reconstruirlas en su totalidad ya que el propio Almodóvar, durante las proyecciones privadas, era quien añadía sonido y músicas. La improvisación era cada vez diferente por lo que estas proyecciones se convertían en unas representaciones únicas.

“Lo el salto de eje, por ejemplo, que es una de las principales convenciones narrativas y es como una espada de Damocles sobre el director, pues bien los saltos de eje te los puedes saltar a la torera simplemente y cuando se entiendan y el ojo lo acepte. Al no tener una formación académica, este tipo de cosas me resultan más fáciles que a otros directores. Así resulta una manera de narrar muy personal, muy mía, de la que nunca se habla en las críticas. De todos modos, este tipo de planificación implica un riesgo, pues no siempre estoy seguro de que vaya a funcionar. (...) En cambio no sé si esto del

⁶ Vidal, Nuria: *El cine de Pedro Almodóvar*, Madrid, Ministerio de Cultura, 1988, p.58.

TESIS DOCTORAL: “Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo”

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

accidente (en La Ley del deseo, aut.) se entiende del todo. No estoy seguro que el espectador entienda el mecanismo del accidente y eso sí me preocupa, independientemente de las razones por las que lo he hecho, que pasan porque me gusta contar las cosas de un modo que no es habitual”⁷

Durante la época en la que Almodóvar trabajaba en telefónica, España atravesaba el período de la transición desde una dictadura hasta un país democrático. Después de la muerte del general Franco, entre 1977 y 1982, ocupa el poder la UCD (Unión de Centro Democrático), cuya tarea de gobierno será la de guiar al país durante el periodo de la transición.

“...Creo que lo que pasaba es que no había gobierno y la ciudad (Madrid), salió ganando.”⁸

A pesar de la actitud de Almodóvar (y la de los demás partícipes del movimiento), hoy en día la “movida” no solo en los artículos periodísticos, sino en los trabajos teóricos que hablan sobre el arte español posterior a Franco, se considera como un movimiento de exigencias estéticas bien perfiladas. Ecléctica en su orientación, la “movida” se adentraba tanto en el punk, como en la cultura de la droga, el “heavy” metal, el pop, la zarzuela tradicional española y las sevillanas. A esa mezcla propia del postmodernismo (algunos teóricos opinaban que la “movida” fue un brote postmodernista mejor y más auténtico que el de los países en los que éste se había formado) se la atribuye la creación de una nueva identidad cultural de España.

El régimen de Franco se cerraba ante las influencias que hubieran podido llegar desde el extranjero, pero la “movida” le dio la oportunidad a la juventud española de experimentar al mismo tiempo modelos subculturales muy diferentes. Después de la muerte del dictador, Madrid; en el lapso de tiempo muy breve, pasa por experiencias que ya se habían agotado en otras partes del

⁷ Vidal, Nuria: *El cine de Pedro Almodóvar*, Madrid, Ministerio de Cultura, 1988, p.183.

⁸ Vidal, Nuria: *El cine de Pedro Almodóvar*, Madrid, Ministerio de Cultura, 1988, p.33.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

mundo. De este modo, la actitud hacia las drogas se vuelve más flexible; una parte de la juventud española la acepta con entusiasmo considerando, como ya se hizo en el mundo occidental durante los años sesenta, que los narcóticos traían la liberación. También, en Madrid se abren muchos clubes y discotecas, se liberaliza la actitud hacia la homosexualidad y el travestismo. De este modo, lo que formaba la "movida", surgió espontáneamente la escena pop, casi idéntica a la neoyorquina de los años sesenta, en el marco de la cual trabaja Warhol. Con un retraso de veinte años Almodóvar se encuentra en medio de un ambiente que le brinda la oportunidad de crear una nueva Factory (Factoría), lo que él, de alguna manera, consigue. La mayoría de los actores de sus primeras creaciones, algunos de los cuales seguían a su lado hasta la muerte, formaban parte de ese ambiente. El propio Almodóvar se ganó el apodo de "Warhol español".

A principios de los ochenta, en la revista "La Luna", se publican sus cuentos cortos. La protagonista era Patty Diphusa, "*Sex-symbol internacional, o estrella internacional del porno...*"⁹, que personificaba el alter ego de Almodóvar. Utilizaba estos cuentos para decir al público lo que él mismo tenía que decir. En el prólogo del libro, que representa una antología de los cuentos de Patty, Almodóvar explica la compenetración entre lo personal y lo profesional durante los principios de los ochenta.

"Cuando pienso en el futuro de este libro pienso naturalmente en la lista de las ventas, y cuando pienso en ellas no paro de preguntarme en qué apartado figurará, ¿en el de ficción o en el no-ficción? (...) No pretendo generalizar, estoy hablando de mi y cien personas más, que yo conociera (pero había muchas más). Para ellos y en ese ambiente nació y se desarrolló Patty Diphusa. En aquellos primeros ochenta vivíamos en una permanente factoría de Warhol. Cuando leí las memorias de Edie Segwick comprendí hasta qué punto diez

⁹ Almodóvar, Pedro: *Patty Diphusa y otros textos*, Barcelona, Anagrama, 1995, p.6.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

años después ciertos círculos en Madrid eran idénticos a ciertos círculos de Nueva York. Círculos viciosos y sin salida, se entiende."¹⁰

Sin importarle mucho cuál será el género de la película, a quién estará dirigida, ni su presupuesto, cada creación de este autor será ecléctica, será "camp"; el autor se servirá de los motivos pop, donde la influencia de Warhol será una de las más fuertes.

*"... Por primera vez trataba a un personaje muy cercano a mí mismo, que tiene mi misma profesión, y eso es propio de una primera película, aunque yo he esperado a la sexta para hacerlo. Pero es una impresión falsa, no hay autobiografía en La ley del deseo. Es una ficción"*¹¹

*"En todas mis películas hay cosas autobiográficas, claro que entiendo por autobiografía más los sentimientos que las anécdotas. Si hablamos de sentimientos, estoy en todas, de la primera a la última. Si además hablamos de anécdotas, en esta hay algunas más reconocibles. Pero en todas están las cosas que amo, las que odio, las que deseo, las que me dan miedo"*¹²

En la actualidad Pedro Almodóvar dice vivir solo, en soledad, pero él dice: "que la suya es una soledad elegida".

¹⁰ Vidal, Nuria: *El cine de Pedro Almodóvar*, Madrid, Ministerio de Cultura, 1988, p.7

¹¹ Vidal, Nuria: *El cine de Pedro Almodóvar*, Madrid, Ministerio de Cultura, 1988, p.153.

¹² Vidal, Nuria: *El cine de Pedro Almodóvar*, Madrid, Ministerio de Cultura, 1988, p.154.

5.- Creador literario

Madrid ofreció al director manchego la apertura, manifestación y exposición de su iniciado arte.

“...Más adelante, iniciado el proceloso camino de la adolescencia, Madrid representaba para mí el lugar donde se estrenaban las películas antes que en ningún sitio, y también la ciudad donde todo el mundo hacía su vida. En definitiva, un sueño.”¹³

“...Cuando iba a trabajar a un almacén de la telefónica, cerca del pueblo de Fuencarral, pasaba todos los días por el M-30. Siempre me impresionaban esas enormes colmenas que se alzan sobre la autopista. Esa impresión y una determinada emoción encontraron su soporte años más tarde en *¿Qué he hecho yo para merecer esto!*...”¹⁴

La profesión múltiple del director hace que constantemente esté inmerso en un nuevo proyecto, bien escribiendo, bien fotografiando o quizás como hacen los grandes artistas, sólo pensando en su nueva combinación de imágenes y sonido, “... cuando termino una película, un disco o una actuación, me siento mucho peor que antes de empezar. Necesito de inmediato zambullirme en otro proyecto...”¹⁵

“Siempre bajo mi punto de vista, los primeros ochenta fueron años intrépidos en los que el tiempo daba mucho de sí”¹⁶. Almodóvar se forja en la España de los 80, en un momento político de transición, de cambios, de libertad, que son trasladados a la gran pantalla en el momento que deja de hacer cortos para pasarse al gran formato. Antes había planteado estos postulados sobre la libertad en cortometrajes transgresores y controvertidos, tantos para la época en que se filmaron, como para nuestros días, donde aún

¹³ Pedro Almodóvar: *Patty Diphusa y otros textos*, editorial Anagrama, S.A. 1991, pag 107

¹⁴ Pedro Almodóvar: *Patty Diphusa y otros textos*, editorial Anagrama, S.A. 1991, pag 109.

¹⁵ Pedro Almodóvar: *Patty Diphusa y otros textos*, editorial Anagrama, S.A. 1991, pag 118.

¹⁶ Pedro Almodóvar: *Patty Diphusa y otros textos*, Editorial Anagrama, S.A. 1991, p. 7.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

se de la espalda social a las realidades culturales que recoge en sus guiones, para posteriormente darle paso al fotograma.

"...Detesto crear modas, si lo llego a saber no escribo ni una línea. *La Luna* se ha convertido en mi sombra, pero multiplicada. Todo son fiestas, todo es sexo, todo es alegría e inconsciencia. Pues no. Los juegos dejan de serlo cuando se convierten en una manifestación cultural"¹⁷

"...Debe de ser porque en mis películas yo también saco travestís y drogadictos, le contesté avergonzado, consciente de que la conversación y mi papel en ella eran bastante ridículos"¹⁸. Almodóvar en sus comienzos hace apariciones esporádicas en sus películas como en *Pepi, Luci y Bom y otras chichas del montón*, donde da vida a un showman de una sala de fiestas, transvertido y provocador. Quizás la necesidad de provocar, o de manifestar realidades inherentes en una sociedad metamórfica, del momento, justifican hoy en día este tipo de apariciones. Consecuentemente con lo que podía acarrear una aparición pública en éste tipo de escenarios, y con aptitudes poco ortodoxas para la época, no hicieron mella en el director, que con el tiempo iría consolidando lo que pronto en España sería una realidad social.

" A través de *Patty* yo las distorsionaba y de paso me ejercitaba en la escritura, actividad hacia la que siempre he sentido inclinación"¹⁹. El director manchego comienza sus andaduras en el arte a través de la escritura. Desde donde se plasmaba una vida llena de lujuria, de desparpajos, de vivencias nocturnas, que en definitiva no hacía más que plasmar y llevar al papel los acontecimientos que vivían en el momento. Una vida inicial llena de desenfreno desde que parte de La Mancha para asentarse en Madrid, quien le brinda esta otra vida, la que discurre por los locales nocturnos de la capital. Donde el travestismo, la homosexualidad, las drogas y como no los ansiolíticos y antidepresivos "ayuda a recuperar el optimismo y la agudeza mental". Así

¹⁷ Pedro Almodóvar: *Patty Diphusa y otros textos*, Editorial Anagrama, S.A. 1991, p. 89 y 90.

¹⁸ Pedro Almodóvar: *Patty Diphusa y otros textos*, Editorial Anagrama, S.A. 1991, p. 9.

¹⁹ Pedro Almodóvar: *Patty Diphusa y otros textos*, Editorial Anagrama, S.A. 1991, p. 10.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

rezaban los prospectos del laboratorio Smit Kline & French que comercializaban los famosos antidepresivos de la época, nadie les dijo que destrozaban el intestino (McNamara era una farmacia andante), (fármacos que aún hoy siguen apareciendo en sus películas), formaban parte de la vida cotidiana nocturna.

"...En un principio (...) las drogas, como todos los excesos, son siempre muy agradables, muy divertidos y muy sanas. Lo que es que no se mantiene. Si tienes la suerte de darte cuenta y aficionarte a otra cosa, bien. Si no, te puedes quedar por ahí perdido".²⁰

"Entre la cantidad de personajes femeninos que he escrito, Patty se encuentra ente mis favoritos. Una chica con tantas ganas de vivir que nunca duerme, naif, tierna y grotesca, envidiosa y narcisista, amiga de todo el mundo y de todos los placeres, y dispuesta siempre a ver el lado mejor de las cosas".²¹ Patty tiene una amiga, Addy Possa, aficionada a la heroína, como no podía ser menos las drogas también calan en la literatura del cineasta. Ambas salían hasta muy tarde y en ocasiones llegaban bastante borrachas. El alcohol en ocasiones mezclado con ansiolíticos o simplemente solo, se justifica como sistema de evasión y drogas, "...Mientras me bañaba, evoque todas las imágenes de aquella noche, como si me hubiera tomado un ácido..."²²

"... Addy es la mujer que mejor sabe mentirse a sí misma. Addy es cocainómana y se ha enamorado de un traje negro..."²³

"...Durante todo el ochenta y cuatro se ha dedicado principalmente al tráfico ilegal de coca..."²⁴

²⁰ *Sólo se vive una vez*. Esplendor y ruina de la movida madrileña. Entrevista de José Luis Gallero a Pedro Almodóvar.

²¹ Pedro Almodóvar: *Patty Diphusa y otros textos*, Editorial Anagrama, S.A. 1991, p. 10.

²² Pedro Almodóvar: *Patty Diphusa y otros textos*, Editorial Anagrama, S.A. 1991, p. 27.

²³ Pedro Almodóvar: *Patty Diphusa y otros textos*, Editorial Anagrama, S.A. 1991, p. 51.

²⁴ Pedro Almodóvar: *Patty Diphusa y otros textos*, Editorial Anagrama, S.A. 1991, p. 52.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

“ La “autoentrevista” a pesar de estar mecanografiada en el 84 la firmaría ahora mismo, si consiguiera recuperar el desparpajo de entonces”²⁵. Aún hoy en 2007, el director se sigue ratificando de sus declaraciones, que si bien en un tiempo eran atemporales, a medida que nos adentramos en el siglo XXI, se van haciendo más contemporáneas, y menos ajenas a una sociedad emergente, “...el cine nos refleja...”²⁶

“...bebes como en los viejos tiempos, animada por una oportuna ‘overdosis’ de coca...”²⁷

“... Hay somníferos que harían roncar a un mastodonte. El Roipnol, por ejemplo; a los ‘yonkis’ les he oído hablar muy bien del Roipnol”²⁸

Patty Diphusa es una mujer protagonista de su época (años 80 en España), es una estrella internacional del porno, es invitada por un director de un posmoderno magazine para relatar sus memorias. Para ella, todo es noche; sus aventuras, casi siempre relacionadas con todas las variaciones sexuales imaginables y con todo tipo de drogas, le sirven para reflexionar, a su modo, sobre la condición humana. Porque aunque sus relatos estén llenos de felaciones, cunilingus, penetraciones por cualquier orificio, inauguraciones de galerías de arte, discotecas, taxis, fotonovelas porno, etc, en el fondo de todo ello, nos encontramos con una muchacha que huye de la soledad, como cualquier persona, dotada de una capacidad inagotable para el placer y de ninguna capacidad para la decepción. Una vitalista implacable. Fraguada en pleno auge de los años 80, Patty refleja y distorsiona los días y las noches madrileñas, repletas de personajes que parecen un verdadero catálogo de traumas y vicios.

“No he dicho todavía que cuando el director de *La Luna* me propuso escribir aquí estábamos en una fiesta con Andy Warhol. Alguien llamó a Warhol

²⁵ Pedro Almodóvar: *Patty Diphusa y otros textos*, Editorial Anagrama, S.A. 1991, p. 11.

²⁶ Declaraciones de Pedro Almodóvar en TVE-2. El 15 de enero de 2007.-

²⁷ Pedro Almodóvar: *Patty Diphusa y otros textos*, Editorial Anagrama, S.A. 1991, p. 70.

²⁸ Pedro Almodóvar: *Patty Diphusa y otros textos*, Editorial Anagrama, S.A. 1991, p. 91

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

a Nueva York y le dijo que si quería venir a una cuantas fiestas en Madrid, que le pagarían el billete y el hotel. El dijo que sí porque no sabe decir que no a una fiesta, por absurda que sea, es más, prefiere las fiestas absurdas, por eso las de aquí le encantaron. Christopher Makos, un fotógrafo que venía con él (siempre lleva algún fotógrafo por si a él se le olvida fotografiar algo) me dijo que además de las fiestas de Warhol vino a Madrid con la única intención de conocerme. A sus manos había llegado uno de mis trabajos más sucios, la fotonovela *El Beso Negro!*, y había flipado conmigo. En Barajas, llegó a declarar a los periodistas que lo que más le había influido como cineasta y pintor era Patty Diphusa, es decir, YO²⁹. Claramente en esta sita vemos como el director nacional muestra una admiración por el cineasta y artista norteamericano, algunos en la época llamaban a Almodóvar el Andy Warhol español. También veremos posteriormente como ambos directores admiten pautas similares en lo que recoge la cámara, así como, Almodóvar traslada al cine español, la agresión de color que anteriormente había experimentado Andy Warhol en sus fotografías y cuadros. Sin olvidar que la reproducción de Patty Diphusa de debe principalmente a la recopilación de artículos que escribía Almodóvar en la época de los 80 sobre todo en revistas "underground" (subterráneo), comenzando a escribir relatos y guiones de cómic en sus primeros momentos literarios.

"En resumen, uno acababa de salir de la cárcel, y por si fuera poco me confundía con su madre. El otro era tímido, además homosexual, y me había visto en muchos clubes..."³⁰

"...Adela se había convertido en Juan Félix, quiero decir que poco después de dejar el colegio se cambió de sexo porque estaba locamente enamorada de mí y ella..."³¹

²⁹ Pedro Almodóvar: *Patty Diphusa y otros textos*, Editorial Anagrama, S.A. 1991, p. 19.

³⁰ Pedro Almodóvar: *Patty Diphusa y otros textos*, Editorial Anagrama, S.A. 1991, p. 24.

³¹ Pedro Almodóvar: *Patty Diphusa y otros textos*, Editorial Anagrama, S.A. 1991, p. 63.

TESIS DOCTORAL: “Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo”

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Almodóvar se ha declarado en ocasiones homosexual, si bien es bastante cauto y meticuloso con su vida privada, además de contar con el beneplácito de la prensa en toda su trayectoria profesional para no desvelar aspectos de la vida privada del cineasta. Andy Warhol era homosexual, si bien no se identificaba como tal, si lo dejaba entrever tanto en sus declaraciones públicas, como reflejando esta realidad a través de sus películas y obras de arte. Como no podía ser menos esta opción sexual queda reflejada en la gran mayoría de las películas y escritos del autor. Llegando a tratar este comportamiento de la forma más normal y sin ningún tipo de sarcasmo, lo que contribuye a que el espectador asuma al personaje, y en su subconsciente, o en la memoria colectiva, se nos vayan grabando estos tipos de comportamientos de acuerdo con nuestra realidad social.

De sus artículos en revistas se desprenden momentos que pertenecen a la historia política de nuestro país, donde AP (Alianza Popular) estaba en la oposición en las cámaras generales, “... en esos momentos podría adivinar el futuro de AP en las próximas elecciones si me lo propusiera”³²

³² Pedro Almodóvar: *Patty Diphusa y otros textos*, Editorial Anagrama, S.A. 1991, p. 29.

6.- Metodología

La presente tesis doctoral acota la contextualización histórica donde nace el director con su obra, es decir, Madrid años 80. Abordando su perfil biográfico personal desde su nacimiento en La Mancha hasta su traslado definitivo a la capital, donde comienza sus primeras andaduras en las artes cinematográficas. El análisis biográfico irá acompañado de los comienzos en la gran pantalla, simultaneados con su labor literaria de la época, para evocar la explosión de guiones sobre los que versan sus películas y la poética de Pedro Almodóvar Caballero. Incluyendo las producciones que ha llevado a cabo a través de su productora El Deseo S.A. así como su temática, para terminar de manera más autodidacta con su labor última como fotógrafo en su andadura profesional.

En el desarrollo cuantitativo de la presente tesis se llevó a cabo la muestra con 17 películas del Pedro Almodóvar, es decir, 1610 minutos cinematográficos, obteniendo 1708 planos, de las obras: *Volver*, año 2006. *La mala educación*, año 2004. *Hable con ella*, año 2002. *Todo sobre mi madre*, año 1999. *Carne Trémula*, año 1997. *La flor de mi secreto*, año 1995. *Kika*, año 1993. *Tacones lejanos*, año 1991. *¡Átame!*, año 1989. *Mujeres al borde de un ataque de nervios*, año 1988. *La ley del deseo*, año 1988. *Matador*, año 1986. *Tráiler para amantes de lo prohibido*, año 1985. *¿Qué he hecho yo para merecer esto!*, año 1984. *Entre tinieblas*, año 1983. *Laberinto de pasiones*, año 1982. *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón*, año 1980. El número total de planos estudiado corresponde al siguiente análisis porcentual que quedará desarrollado en el interior del cuerpo de la tesis doctoral: *Volver*, número de planos 160. *La mala educación*, número de planos 179. *Hable con ella*, número de planos 190. *Todo sobre mi madre*, número de planos 147. *Carne Trémula*, número de planos 137. *La flor de mi secreto*, número de planos 84. *Kika*, número de planos 183. *Tacones lejanos*, número de planos 94. *¡Átame!*, número de planos 82. *Mujeres al borde de un ataque de nervios*, número de planos 53. *La ley del deseo*, número de planos 89. *Matador*, número de planos 46. *Tráiler para amantes de lo prohibido*, número de planos 18. *¿Qué he hecho*

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

yo para merecer esto!, número de planos 51. *Entre tinieblas*, número de planos 38. *Laberinto de pasiones*, número de planos 51. *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón*, número de planos 103. De cada uno de los planos se dirimió la siguiente representación porcentualmente y según la muestra en dos etapas.

Primera hipótesis de trabajo la totalidad de la carrera cinematográfica de Pedro Almodóvar y la segunda hipótesis la última mitad coincidiendo con 17 películas para la primera y 8 para la segunda, a lo que le corresponde una trayectoria cronológica en un primer momento del año 1980 al 2006, y al segundo del año 1991 al 2006.

La representación porcentual corresponde a: micción de la protagonista, sangrado en la boca de la protagonista, aeropuerto de Barajas, psiquiatras y / o psicólogos, frutas y / o verduras, vómitos, protagonista hombre, protagonista mujer, cine dentro del cine, teatro dentro del cine, redacción de un periódico, alusión a un periódico, alusión a una revista, alusión a un libro, literatos, teléfonos, contestador automático, travestis, drogas, ansiolíticos, homosexualidad, áticos, plantas en áticos, desnudos femeninos, desnudos masculinos, iglesias, iconografía eclesiástica, llanto de la protagonista, hospitales, planos cenitales, interior de un coche, rellano de un ascensor, planos de zapatos, planos de pies, máquina de escribir, música con letra hispana, música con letra no hispana, toros, voayerismo, yonkies, masoquismo, incesto y / o violación, cine en blanco y negro o clásicos, pistolas, cadáveres, fuego, interpretación de Agustín Almodóvar, Interpretación de doña Francisca (madre de Almodóvar), cementerios, lápidas con fotos, combinación de colores azul rojo, combinación de colores verde naranja, portera de edificio, actriz Carmen Maura, actriz Victoria Abril, actriz Marisa Paredes, actriz Penélope Cruz, actriz Chus Lampreave, actriz Rossy de Palma, actor Antonio Banderas, actor Imanol Arias, actor Javier Bardem, actor José Sancho, decoración Kitsch, decoración pop, género dramático, género comedia, género Thriller, música de Alberto Iglesias, música otros, exteriores de La Mancha, exteriores de Madrid, exteriores de Barcelona, exteriores de campos, exteriores de barriadas,

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

utensilios de Ikea, prostitución, masoquismo, plano genitales, masturbaciones, lluvia en exteriores, autobuses, coches, plano de objetos decorativos, plano de electrodomésticos, inmigración, alusión a Cuba, spots publicitarios, tele basura y / o tele realidad y / o informativos, taxis, verde o azul para la muerte, travelling, cárceles.

Llevando a cabo un análisis pormenorizado, cuantitativo y porcentual se descartarán los inferiores al 50% en una primera etapa, de la misma manera que en la segunda, para determinar las constantes dentro de la filmografía, así como su evolución en su trayectoria profesional, al llevar a cabo dos etapas, coincidiendo con sus inicios, y con su madurez intelectual.

Un número de 17 carteles de presentación de las películas configuran el análisis cromático de las 17 películas y 51 fotogramas (tres cortes por película dirimiendo un fotograma por corte) coincidiendo con el desarrollo, nudo y desenlace de cada una de ellas, según el siguiente esquema por tiempos de duración del film:

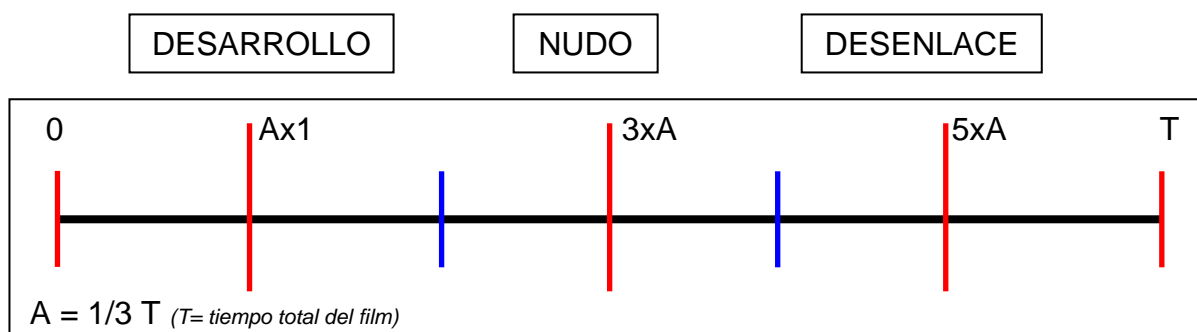

Gráfico número 1 – Cortes, fotogramas

Correspondiendo el primer fotograma a "Ax1", el segundo fotograma a "3xA" y el tercer y definitivo a "5xA", donde $A = \frac{1}{3} \times T$, siendo T el tiempo total de la película. Una vez se han decidido los fotogramas así como el cartel publicitario de la película pasamos a la fase de vectorización de cada uno de los colores a través del programa "CorelDRAW Graphics suite 12" (Corel Capture 12 y Corel Draw 12). Teniendo la imagen (fotograma) convertida en

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

vectores, unimos los vectores que configuran áreas de un mismo color a través de polilíneas con el programa "Autocad v.2007". Las polilíneas configuran áreas de color, y las cuantificamos para extrapolarlas a porcentajes numéricos, intentando buscar los colores: negro, rojo, azul, verde, salmón y otros. Toda esta cuantificación numérica y analítica la haremos coincidir con un Din A5, porque sabiendo el área del din podemos extrapolar a la cantidad de área que ocupa cada lugar en su correspondiente fotograma o cartel publicitario.

En el cuerpo de la tesis doctoral se va desarrollando una comparativa con la obra del artista americano Andy Warhol (6 de agosto de 1928 - 22 de febrero de 1987), previa contextualización de su vida y obra, para derivar en el arte pop y en el cine "underground", es decir, el sueño americano, el rechazo al éxito mediático, del expresionismo abstracto al arte pop, la singularidad estadounidense, el pop como manera de vivir, la factoría gran escenario del pop arte, Warhol como superstar, de la pintura a la serigrafía, sus obras, la televisión como cambio masivo de la percepción del mundo, los retratos y el glamour de las estrellas y finalmente el cómic.

El mismo procedimiento seguido para la obra de Pedro Almodóvar, es decir, localización del fotograma, vectorización y cálculo del área de color, para con los mismos colores se hará sobre la obra elegida de Andy Warhol, ejecutándolo a través de sus obras más representativas, como son: *Corporate Trade Ads* año 1973, *Colored Campbell's Soup* año 1965. *Marilyn* año 1962. *Elvis I and II* año 1973, *Flowers* año 1964, y *Mao* año 1972. Coincidiendo con el siguiente esquema unifilar como si de una proyección cinematográfica se tratase con respecto a la evolución artística de Andy Warhol:

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

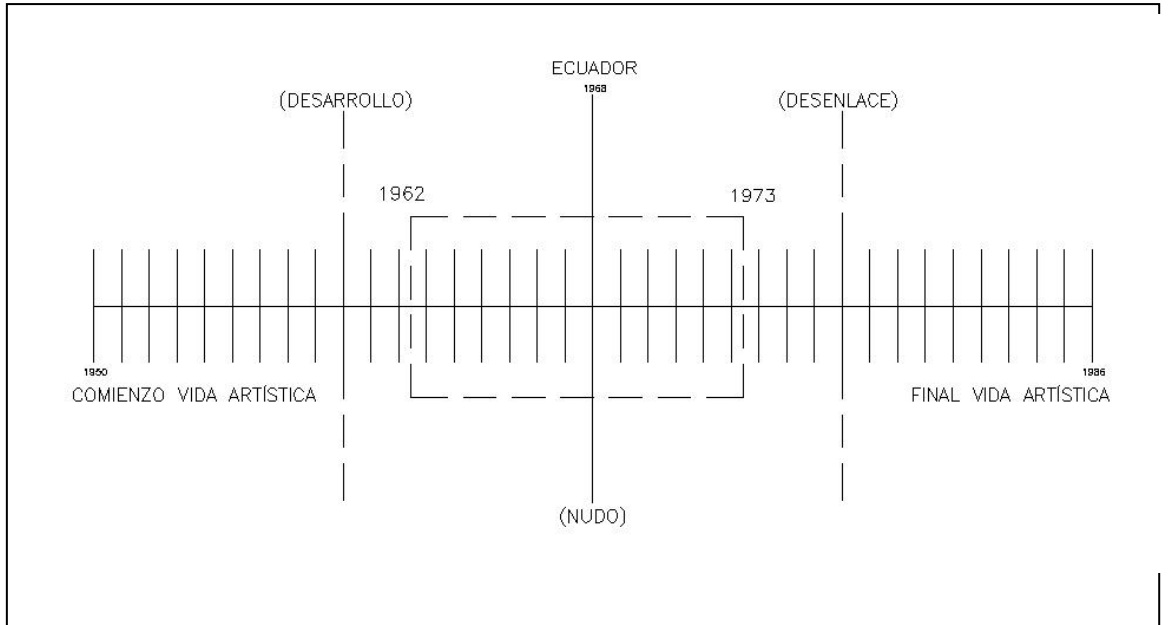

Gráfico número 2 – Análisis obra Andy Warhol

Estudiando por tanto la coincidencia de color entre la obra de Pedro Almodóvar y la del artista Andy Warhol como máximo exponente del arte pop, del que también se contextualizará su obra artística, su perfil biográfico y sus constantes con Pedro Almodóvar. Fundiendo sendas cromatografías, tanto para los fotogramas, como para los carteles publicitarios en consonancia con la obra de Andy Warhol. Además de buscar la similitud iconográfica entre los 1708 planos de Pedro Almodóvar y la representación artística de Andy Warhol en 49 de sus obras, siguiendo una cronología según la tabla adjunta:

Año	Número – estudiado		
1950	3	1969	1
1951	0	1970	0
1952	0	1971	1
1953	0	1972	2
1954	2	1973	0
1955	0	1974	0
1956	0	1975	0
1957	2	1976	0
1958	0	1977	6
1959	0	1978	0
1960	3	1979	1
1961	1	1980	2
1962	2	1981	2
1963	3	1982	1
1964	7	1983	0
1965	5	1984	0
1966	1	1985	1
1967	0	1986	3
1968	0	total	49

Tabla número 1 – Obra analizada de Andy Warhol

Extrapolando una comparativa cuantitativa con la obra de Andy Warhol en 49 obras estudiadas, analizando su paleta de color de manera pormenorizada en 6 obras (las más representativas en la vida artística del autor anteriormente reseñadas), además de 5 películas de Andy Warhol (498 minutos cinematográficos). *Bood for Dracula* año 1974, *Heat* año 1972, *Trash*

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

año 1970, *Flesh* año 1968 y *Flesh for Frankenstein* año 1973, donde se recogerán de manera audiovisual las constantes con el director manchego.

Con respecto a la música se han estudiado 93 minutos musicales extraídos de todas y cada una de las películas (recogiendo toda su trayectoria cinematográfica, 1610 minutos de filmación), estudiando de manera pormenorizada 26 músicos y 4 compositores (referidos a bandas sonoras). Los músicos estudiados son: Ismael Lö, Chavela Vargas, Luz Casal, Caetano Veloso, La Lupe, Dúo Dinámico, Fernanda y Bernarda de Utrera, Sara Montiel, Elis Regina Carvalho Costa, Olga Guillot, Bambino Miguel Vargas Jiménez, Albert Plá, Heraldo Kilt, Estrella Morente, Manzanita, Saint Etienne y Sannamon, Lucho Gatica, Lola Beltrán, Maysa Mataraso, Mina, Los Panchos, Xabier Cugat, Miguel de Molina, Las Espigadoras, Almodóvar y Mcnamara. Los compositores estudiados dentro de la obra del autor son Bernardo Bonezzi, Riuchy Sakamoto, Ennio Morricone y Alberto Iglesias. La constante que se ha intentado cuantificar son las siguientes: travestidos en las actuaciones, inicio en la música precoz, vinculación del artista con el cine, comprometidos con movimientos sociales, proyección internacional del artista, consumo de drogas, consumo de alcohol, vida tormentosa del artista, inicia un movimiento musical, temas dramáticos, reivindicaciones a través de la letra, homosexualidad del artista, emigrante, vive actualmente, defunción, el tiempo musical empleado y la película.

Se ha estudiado el comportamiento del público en cuanto asistencia a sala cinematográfica se refiere, así como la recaudación económica de cada una de sus películas, desde sus comienzos en los años 80 con *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón*, año 1980, hasta su última película estudiada, *Volver* año 2006. Así como la presentación de sus películas en certámenes cinematográficos y sus correspondientes premios, analizados de forma individual y pormenorizada, película por película.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Se ha llevado a cabo un análisis pormenorizado de la entrevista llevada a cabo en el libro "Conversaciones con Pedro Almodóvar", Frédéric Straus. Ediciones Akal. 1º Edición 2001 España, desde los inicios con *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón*, hasta año 1980 hasta *Todo sobre mi madre*, año 1999, y la rueda de prensa llevada a cabo con motivo de la presentación de *Los abrazos rotos*, en la Casa de América Madrid, el día 10 de mayo de 2008, donde estuvimos acreditados más de 200 periodistas. Acudieron a la presentación del rodaje de la película Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, Blanca Portillo, Lluís Homar, José Luis Gómez, Tamar Novas, y Rubén Ochandiano. Desarrollando y transcribiendo la misma en toda su integridad, así como aportando documentación fotográfica ejecutada durante la presentación de la película y el análisis periodístico de la misma.

7.- Análisis cuantitativo

Los análisis estadísticos están desarrollados a modos de Gannt siguiendo el correspondiente esquema según la cuantificación que se esté llevando a cabo:

- a) Para buscar las constantes en toda la obra del director se colocarán todas sus películas (17 registros) en las ordenadas y las constantes en el eje de abscisas 94 registros. Esto para la primera etapa. Trayectoria del año 1980 al año 2006.
- b) Para buscar las constantes y la evolución de las anteriores se colocarán todas las películas de la segunda etapa (8 registros) en las ordenadas y las constantes en el eje de abscisas 94 registros. Esto para la segunda etapa. Trayectoria del año 1991 al año 2006.
- c) Se pasarán los filtros estadísticos de + / - 50% en cada una de las etapas anteriores y se extrapolarán los datos cuantitativos. Es decir, constantes inferiores al 50% en su obra se despreciarán, incluyendo las superiores al 50% respectivamente.
- d) En cuanto a la música y sus constantes se refiere, se ha procedido con el sistema de Gannt empleado durante todo el procedimiento estadístico, en el

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

eje de las ordenadas se han colocado las constantes en la música y sus autores o intérpretes. En las abscisas en dos planos de coordenadas se han colocado los autores, intérpretes o compositores, sí como la película donde pertenece cada tema. De la misma manera que en los apartados "a", "b" y "c", se ha determinado dos valores "Sí=1", y "No=0", para proceder con la cuantificación numérica y extrapolar datos estadísticos.

- e) Para la evolución de espectadores y recaudación nuevamente el sistema de Gannt, es un poco más complejo, por la representatividad de los datos obtenidos. En las ordenadas se colocan el número de espectadores y la recaudación. En las abscisas se coloca el año de estreno de la película, y la película en si misma para estar identificada en todo momento.

El tratamiento del color tanto para la obra de Pedro Almodóvar, como para la de Andy Warhol y sus comparativas ha sido un poco más complejo, consistiendo el trabajo estadístico en el siguiente desglose:

- a) Se han computado 18 registros. Los 17 iniciales para la totalidad de la obra de Almodóvar. Y el último el número 18, para 6 obras de Andy Warhol.
- b) En cada uno de los registros de las películas de Almodóvar se ha llevado a cabo un sistema estadístico de coordenadas extrapolada la cuantificación de color dirimida según procedimientos ya explicados. Siempre en sendos casos en las ordenadas van los porcentajes de color, y en las abscisas la paleta de color estudiada. Ejecutando una gráfica de barras por cartel, fotograma 1, fotograma 2, fotograma 3 y la fusión final entre todos (el cartel con los fotogramas). Estas gráficas de barras las convertimos en esquemas unificares con el mismo método de trabajo en cuanto a ordenadas y abscisas se refiere, para compararlo analíticamente con la fusión de Andy Warhol, es decir, se analizan finalmente dos estadísticas. La primera constará de la fusión del cartel anunciador de la película con sus fotogramas y la segunda las constantes cromáticas en la obra de Andy Warhol. No obstante estarán representadas cada una de ellas (cartel, fotogramas y obra de Andy

TESIS DOCTORAL: *“Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo”*

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Warhol) de manera individualizada para poder comparar en cualquier momento una similitud con la “curva estadística” buscada.

El análisis pormenorizado de los datos estadísticos en cada una de las etapas estudiadas así como las constantes buscadas, como la exposición completa, entendiendo por ello la trayectoria profesional del director, desarrollada en el cuerpo de la tesis doctoral irán dirimiendo las conclusiones encontradas en toda la labor de investigación llevada a cabo sobre la obra de Pedro Almodóvar Cavallero, refundiendo las mismas en el último capítulo de la presente tesis doctoral.

8.- Cronología cinematográfica

8.1.- Volver, año 2006.

Pedro ha vuelto la mirada hacia atrás, hacia su infancia, y como no, hacia delante, sobre el tiempo que le queda hasta la muerte, esa gran temida. La muerte en esta película no desvela lo que hay después de ella, sino se le trata como a una impostora.

Pedro ha subido al desván de su casa manchega para fisgar entre los trastos, los recuerdos y las telarañas con la esperanza de encontrar respuestas. Como dice él: "...La Mancha es una cultura basada en la muerte. Muertos y vivos conviven sin estridencias. Los muertos no mueren nunca y sus deudos cuidan y visitan sus tumbas como si fueran realmente las casas en las que viven". En esta película Pedro se permite bromear con la muerte y en parte le pierde ese respecto que hasta entonces le había tenido. Parece que la madurez intelectual y cinematográfica van dejando huellas de identidad en sus películas, y ya los temas no son tan controvertidos, sino se acercan a un público más general y mayoritario.

Una historia rural, que lo acerca de nuevo a su infancia, a su pueblo, a La Mancha, y sobre todo a las mujeres humildes, valientes, desgarradas. Mujeres que rinden un culto a la muerte y a sus antepasados, un argumento que tiene como referencia las historias que su madre y sus hermanas le contaban al director. Se muestra un mundo femenino, envuelto en una atmósfera cómica dramática musical y kitsch a la vez, un rompecabezas que termina en sorpresa. Una historia rural que nos sumerge en la España profunda. Aparece de nuevo el cine dentro del cine, cuando Vicenta ve la televisión se está emitiendo *Bellísima* de Luchino Visconti. En esta película, la moda tiene muy poca relevancia, puesto que su localización no requiere el trabajo de los grandes diseñadores. El vestuario kitsch y rural, de mercadillo, como en de cualquier pueblo de España. Juan Gatti se ha inspirado en el diseño floral de un vestido de Penélope Cruz para realizar el cartel y los títulos de crédito. La música, como en sus anteriores filmes, sigue siendo ecléctica: desde las raíces clásicas

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

a la zarzuela, pasando por el suspense y las bulerías. Con el diseño y el mobiliario ocurre lo mismo que con el vestuario, es la representación hiperrealista de un mundo rural: sillas de enea, camas de metal pobre y de madera de pino, maceteros, mecedoras, mesas de cocina de pino, manteles de plástico y mucha comida del lugar preparada por la misma hermana de Pedro Almodóvar (barquillos, rosquillas y pisto), utilizando las cocinas como el lugar donde las mujeres intimidan. También hay una crítica a la televisión a través de un programa titulado *Dondequiera que estés*, ejemplo de la tele basura que inunda la mayoría de las cadenas de televisión. Es el relato de una familia narrado a través de tres generaciones de mujeres (a las que se añade otra fémina más que forma parte, si no de sangre, sí emocionalmente, de ella) a las que la vida no ha tratado del todo bien.

8.1.1.- Sinopsis, *Volver*

De nuevo La Mancha, y tres generaciones de mujeres. Raimunda (Penélope Cruz), casada con un obrero en paro. Soledad (Lola Dueñas) hermana de Raimunda, que se gana la vida como peluquera en su casa. Y la madre de ambas Abuela Irene (Carmen Maura) muerta en un incendio con su marido. Vivos y muertos conviven para dar el argumento y trama de la cinta. Es una película sobre la cultura de la muerte en La Mancha. El modo en que los muertos continúan presentes en sus vidas, la riqueza y humanidad de sus ritos hace que los muertos no mueran nunca. *Volver* destruye los tópicos de la España negra y propone una España tan real como opuesta. Una España blanca, espontánea, divertida, intrépida, solidaria y justa.

8.1.2.- Ficha técnica, *Volver*

Guión y dirección: Pedro Almodóvar. *Productor Ejecutivo:* Agustín Almodóvar y Esther García. *Música:* Alberto Iglesias. *Montaje:* José Salcedo. *Director de fotografía:* José Luis Alcaine. *Director artístico:* Salvador Parra. *Jefe de producción:* Toni Novella. *Operador de Cámara:* Joaquín Manchado. *Sonido*

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

directo: Miguel Rejas. *Mezclas:* José Antonio Bermúdez. *Jefa de maquillaje:* Ana Lozano. *Peluquería:* Massimo Gattabrusi. *Vestuario:* Bina Daigeler. *Director del casting:* Luis San Narciso. *Diseño de títulos:* Juan Gatti. *Ayudante de dirección:* Rafa Carmona. *Script:* Yuyi Beringola. *Asistente de dirección:* Rafa Carmona. *Script:* Yuyi Beringola. *Asistente de director:* Lola García. *Auxiliares de dirección:* Elena Valverde, Eva Sánchez, Juan Varela, Bruno Velasco. *Jefe de localizaciones:* Sergio Díaz. *Coordinadora de producción:* Verónica Díaz. *Ayudantes de producción:* Federico Rozadillas, Marta de Miguel. *Auxiliares de producción:* Concha Fontenla, Patricia Alcolea. *Auxiliar de producción en Almagro:* Vanessa Contreras. *Ayudante de cámara:* José Ramón Delgado. *Auxiliar de cámara:* Luis Lattanzi. *Técnico de vídeo:* Igor Iglesias. *Meritorio de cámara:* Sandra López. *Steadycam:* Joaquín Manchado. *Foto fija:* Paola Ardizzoni, Emilio Pereda. *Operador de making-off:* Lara Gómez. *Microfonista:* Jaime Fernández-Cid. *Auxiliar de sonido:* Ruth Márquez. *Decoradora:* Mara Matey. *Ayudante de decoración:* Zaloa Ziluaga. *Segundo ayudante de decoración:* Inés Aparicio. *Regidores:* José Mariano Serrano, Mariona Julbe. *Encargada de construcción:* Alejandra Loiseau. *Dibujante y arquitecto:* Inmaculada Jiménez. *Attrezzistas de Alejandro Pavón.* *Attrezzistas de montaje:* Mikel Izaguirre, Valentín Isakov. *Ayudantes de vestuario:* Ana Cuerda, Paola Torres. *Sastras:* Ana López, Rosa López. *Maquilladora:* Mariló Osuna. *Auxiliar de maquillaje:* Ana Caballero. *Ayudante de peluquería y meritorio de maquillaje y peluquería:* Esther Gázquez, Jessica Aguirre. *Ayudante de montaje:* Rosa Ortiz. *Ayudante de montaje:* Manolo Laguna. *Especialistas:* Ángel Planas. *Doble de acción:* Diego García Platero. *Diseño gráfico:* Studio Gatti, Juan Sánchez, Gabriel del Boca. *Coordinadora postproducción:* Ascen Marchena. *Producción:* Covadonga R. Gamboa. *Supervisión de efectos visuales:* Eduardo Díaz. *Producción de efectos visuales:* Niké Alonso. *Postproducción de efectos visuales:* Thorsten Riente, Ramón Ramos, Iván López, Javier García-Plaza, Federico Reano, Juan Alonso. *3d:* Sergio García.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Montaje de sonido: Manolo Laguna. *Montaje de sonido y ayudante de mezclas:* Diego Garrido. *Efectos de sala:* Manolo Corrales.

8.1.3.- Ficha artística, Volver

Raimunda: Penélope Cruz. *Abuela Irene:* Carmen Maura. *Sole:* Lola Dueñas. *Agustina:* Blanca Portillo. *Paula:* Yohana Cobo. *Tía Paula:* Chus Lampreave. *Paco:* Antonio de la Torre. *Emilio:* Carlos Blanco. *Regina:* María Isabel Díaz. *Inés:* Neus Sanz Escobar. *Auxiliar de producción:* Leandro Rivera. *Presentadora:* Yolanda Ramos. *Carlos:* Carlos García Cambero. *Vecinas:* Pepa Anierte, Elvira Cuadrapani, Alfonsa Rosso, Fanny de Castro, Eh Iranzo, Magdalena Brotto, Isabel Ayúcar, Concha Galán, Marie Franca Torres, Natalia Roig.

8.1.4.- Análisis cuantitativo, planos, Volver

- Créditos en rojo, blanco y negro.
- Fotograma de Penélope Cruz.
- Suena una copla.
- Mujeres limpian las lápidas del cementerio en La Mancha.
- Créditos en rojo, "El Deseo S.A."
- Fotos en las lápidas.
- Verte, rojo, azul y morado para la vestimenta de las mujeres.
- Para un coche rojo, es una rubia Ford, se baja Penélope Cruz, interpreta a Raimunda.
- La tía Paula es Chus Lampreave.
- Ven la televisión, es un incendio en los montes españoles.
- Chus viste de verde oscura igual que Agustina que es interpretada por Blanca Portillo.
- La muerte y la vejez visten de verde oscuro.
- La casa está decorada estilo kitsch.
- Papeles modulares para las paredes.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Suenan el viento de La Mancha.
- Patio interior, está Agustina, es La Mancha.
- Agustina fuma porros.
- “...Ana Brígida sigue en Madrid, triunfando en la telebasura...”, dice Agustina.
- “La maría es mía”, dice Agustina haciéndose un porro.
- “El porro me da un poquito de hambre y me relaja mucho”, dice Agustina.
- Interior del coche, hablan Raimunda, su hermana Sole que es interpretada por Lola Dueñas, y la hija de Raimunda interpretada por Yohana Cobis que se llama Paula.
- Exteriores del campo, molinos de viento.
- Regina va a la Casa de Campo, es cubana, y prostituta.
- La casa de Raimunda está decorada kitsch
- El marido de Raimunda observa los genitales de su hijastra.
- El marido de Raimunda ve Canal plus, fútbol.
- Plano cenital de Raimunda lavando la loza, se observan sus pechos.
- El marido de Raimunda observa a la niña desnudarse en el baño.
Voayerismo.
- Plano cenital de Raimunda en la cama con su marido, las sábanas son azules.
- El marido de Raimunda se masturba porque ella no quiere hacer el amor con él.
- Raimunda es pluriempleada, y trabaja en una empresa de limpieza.
- Plano de la lavadora lavando la ropa.
- Raimunda llega en un autobús rojo, le espera su hija.
- Lluvia en los exteriores.
- Raimunda viste de rojo.
- Paula viste de rojo y blanco a rayas.
- El padrastro de la niña quiso abusar sexualmente de ella.
- Ella lo empujó y lo mató.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- La niña le ha contado esto a Raimunda, su madre.
- Plano de Raimunda y su hija llorando.
- Plano de las lágrimas.
- Raimunda se autoinculpa del incidente frente a su hija.
- Plano cenital del muerto, Raimunda y la sangre.
- El rojo de la sangre, se mezcla con el azul de la bolsa de basura, y el pavimento.
- Emilio el vecino pide 5 millones de pesetas por el traspaso del bar.
- Suena un teléfono, es inalámbrico, llama la tía Sole, el teléfono es negro.
- "La tía Paula ha muerto", comenta.
- Raimunda llora.
- "Tómame un ansiolítico", dice Raimunda a su hermana.
- La puerta del ascensor del rellano es azul.
- El muerto va envuelto en una manta verde.
- Llevan al muerto al bar, a un congelador rojo.
- Exteriores de Madrid, barriadas.
- Plano del interior del frigorífico.
- Ruedan una película en la zona.
- Son 30 personas. Cine dentro del cine.
- Raimunda viste de negro.
- Raimunda compra en el mercado, plano de las verduras.
- Tomates rojos, los precios están en euros.
- Exterior del pueblo.
- Raimunda ve a sus vecinas y les pide comida para el restaurante.
- Raimunda sirve en el restaurante, su delantal es a cuadros rojo y blanco.
- El restaurante tiene lámparas modulares de Ikea.
- La hermana de Raimunda, Sole, llega al pueblo, viste de negro.
- Ve a su madre muerta. Es Carmen Maura, que interpreta a Irene.
- Corre y aparece en el funeral.
- Agustina viste de negro, la abuela está muerta en la habitación de Agustina.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Cabecera del duelo, todas rezan, las mujeres dentro, los hombres fuera.
- Besan a Sole, plano cenital, pueblerino.
- Se describe como murió la tía Paula.
- Lo cuenta Agustina.
- Plano del plato de sopa, loza de Ikea, plano cenital.
- Exteriores del funeral.
- Un coche fúnebre, los doloridos van a pie, todos de riguroso luto.
- Se trata de una calle de La Mancha.
- Es de noche, los molinos en el campo, conduce su coche Sole.
- Irene, la muerta, está en el interior del maletero.
- Irene viste de azul, es la muerta viva.
- Soledad tiene una peluquería clandestina en su casa.
- Soledad y Raimunda hablan por teléfono.
- Soledad e Irene hablan de que no han tenido suerte con los hombres.
- Ambas se acuestan juntas, las sábanas son azules.
- Raimunda y las vecinas bajan la nevera al restaurante.
- Música de intriga para ese instante.
- Soledad le da un tinte a su madre Irene, ella cree que habla con un muerto.
- Alusión a los inmigrantes, para hacerse pasar Irene por uno de ellos, en casa de Soledad.
- El baño de soledad está decorado kitsch.
- Raimunda va a ver a su hermana Soledad con su hija.
- Raimunda va al baño a mear.
- Plano de Raimunda meando.
- Raimunda huele a pedos, es una escena cómica.
- Planos de los zapatos de Raimunda.
- Plano desde el suelo, bajo la cama.
- Engalanan el bar para la fiesta fin de rodaje de película.
- Paula la niña lee en su cuarto antes de la fiesta.
- "Paco no era tu padre biológico", dice Raimunda a su hija.

TESIS DOCTORAL: “Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo”

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Raimunda llora.
- Plano preparando daiquiris y mojitos cubanos, música de fiesta.
- Plano de Irene y Soledad en el coche, viendo la fiesta desde fuera.
- Canta Raimunda, “...yo adivino el parpadeo, ...”
- Plano de palmas de Raimunda y guitarras de los tocadores.
- Lloro Irene la madre de Raimunda desde el coche, plano de su cara y lágrimas.
- Raimunda también llora, baja una lágrima por su mejilla.
- Plano en el interior del coche llorando Irene, la madre de Raimunda.
- Raimunda llama desde un teléfono móvil para alquilar una furgoneta.
- Raimunda pasea con su hija por la calle, mientras habla con Vicente el dueño del restaurante, explicando lo que ha hecho con él.
- Autobús rojo, Raimunda, su hija, y la maleta con las pertenencias de la abuela.
- Es Madrid.
- Agustina llama a Raimunda, está en el hospital “Central”, tiene cáncer.
- Raimunda y su hermana hablan desde la ventana.
- “Hospital Central”, Raimunda lleva flores a Agustina.
- *Donde quiera que estén*, es el programa de la hermana de Agustina en la televisión.
- Irene habla con su nieta Paula.
- “Es muy doloroso que una hija no quiera a su madre”, dice Irene a su nieta.
- Raimunda va a la ferretería.
- El dependiente es Agustín Almodóvar.
- Compra cuerda, un pico y una pala.
- Raimunda va a buscar a su amiga la cubana para deshacerse del cadáver.
- Plano de la cubana y Raimunda en la furgoneta.
- Van al río Júcar a enterrar a Paco y el frigorífico.
- Ambas hablan y pactan el pago por la ayuda, es una escena cómica.
- Hacen un hueco ambas y votan el frigorífico.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Raimunda escribe en un árbol la fecha con un pincho.
- Agustina a ver a Raimunda al bar mientras está preparando verdura en picadillos.
- La madre de Agustina estuvo liada con el padre de Raimunda.
- Agustina quiere saber dónde está su madre.
- Agustina va al programa de televisión de su hermana.
- Plano de los zapatos de Raimunda, desde lo bajo de la cama cuando mira Raimunda, Soledad y Paula ven a Agustina en la televisión en el programa de su hermana.
- Agustina abandona el plató de televisión sin hablar.
- Raimunda y Soledad hablan de las apariciones de su madre en la cocina de Soledad.
- Raimunda llora al saber que Irene su madre es la rusa que ayuda a Soledad con la peluquería clandestina.
- Raimunda ve a su madre bajo la cama.
- Raimunda marcha de la casa llorando, se lleva consigo a su hija Paula.
- Raimunda con su hija en la calle, llora Raimunda, travelling.
- Vuelven a casa de Soledad, Raimunda y su hija, a hablar con Irene.
- Raimunda pasea con Irene. Raimunda de rojo y negro Irene de azul.
- Irene habla con Raimunda que había dejado a su padre, porque no podía con los cuernos.
- Paula es hija y hermana de Raimunda. Incesto.
- Su padre había abusado de ella, por eso su padre huyó a Venezuela.
- Irene prendió fuego a la casilla, allí estaba su marido y la madre de Agustina, con quien le era infiel.
- Raimunda e Irene (Vicenta) hablan ahora sentadas en un banco en la calle, detrás de él un graffiti modular, simétrico, colorido en azul, rojo y verde.
- Ambas se funden en un abrazo.
- Molinos de La Mancha, exteriores, el coche rojo.
- Vuelven al pueblo todas las mujeres.

TESIS DOCTORAL: *“Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo”*

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

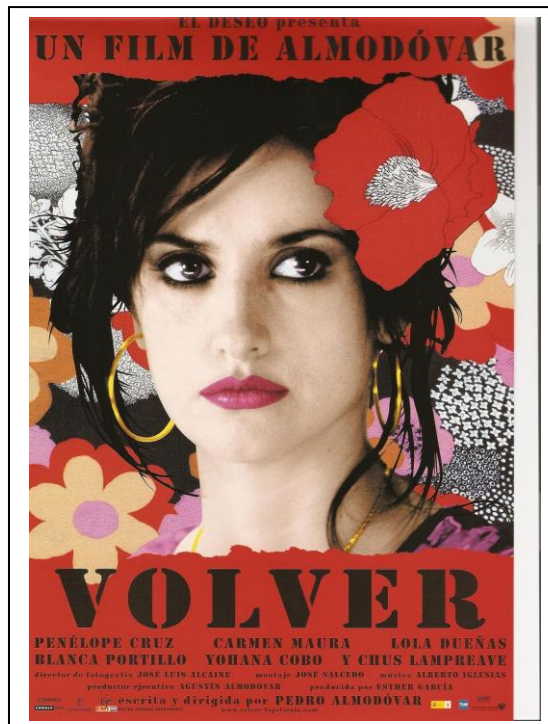
- Irene (Vicenta), sus dos hijas y su nieta.
- Paran donde Raimunda enterró a su marido y Paula su hija ve la inscripción en el árbol.
- Toda la escenificación se presupone. “Me gusta que descanse aquí”, dice Paula.
- Regresan a la casa del pueblo.
- De nuevo el viento de La Mancha.
- Agustina viene a ver a las mujeres a su casa mientras cenan.
- Viene a pedir perdón por haber ido al programa de televisión.
- Irene como muerta va a ver a Agustina y le pone una inyección.
- Irene ve una película en la televisión, es en blanco y negro, subtitulada.
- Raimunda va a ver a Irene a casa de Agustina, porque está siendo cuidada por Irene (Vicenta).
- Raimunda e Irene se funden en un abrazo.
- “Los fantasmas no lloran”, dice Irene.
- Final de la película y créditos con módulos de flores y cuadros simétricos.
- Rojos, grises, blancos y azules. En combinación para los créditos.
- Música de Alberto Iglesias.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

VOLVER

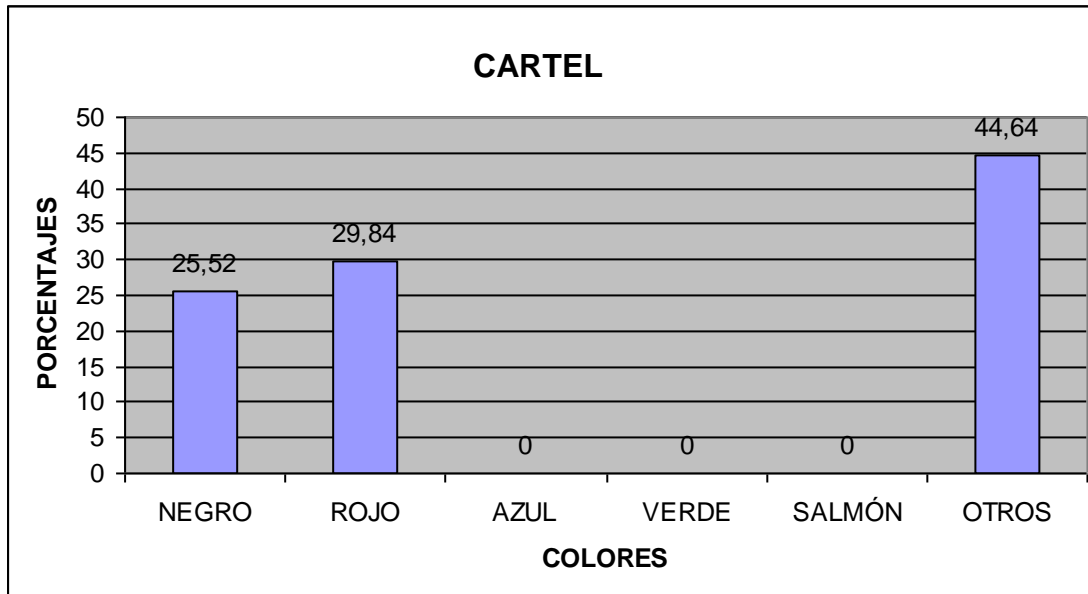
PELÍCULA	TIEMPO
VOLVER	1:55:58
CORTES	19:57:1:35

Cartel película - *Volver*

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

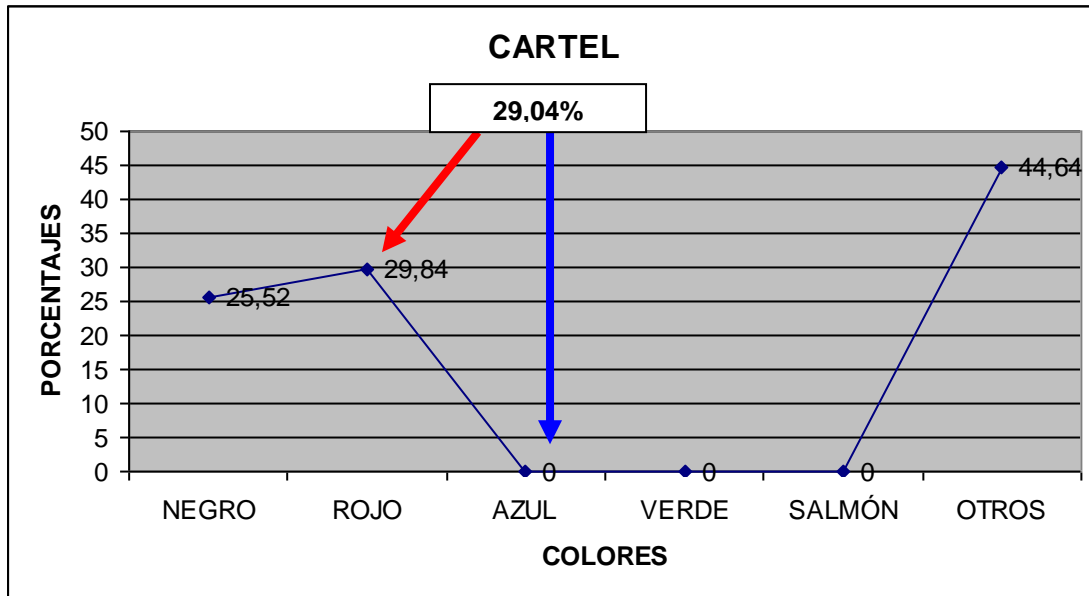
ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

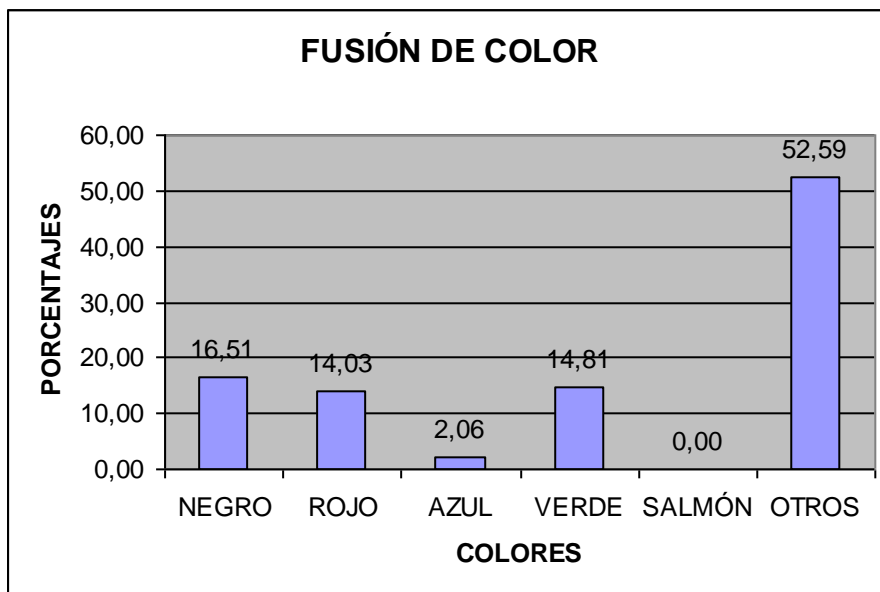
Histograma de color - Análisis porcentual del color en el cartel – Película *Volver* 2006

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

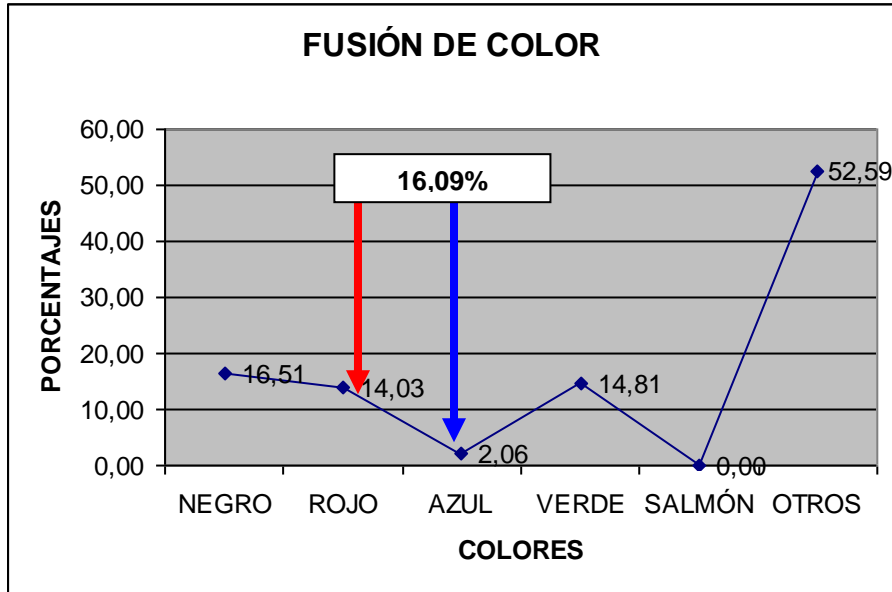
Análisis porcentual del color en el cartel - Película *Volver* 2006

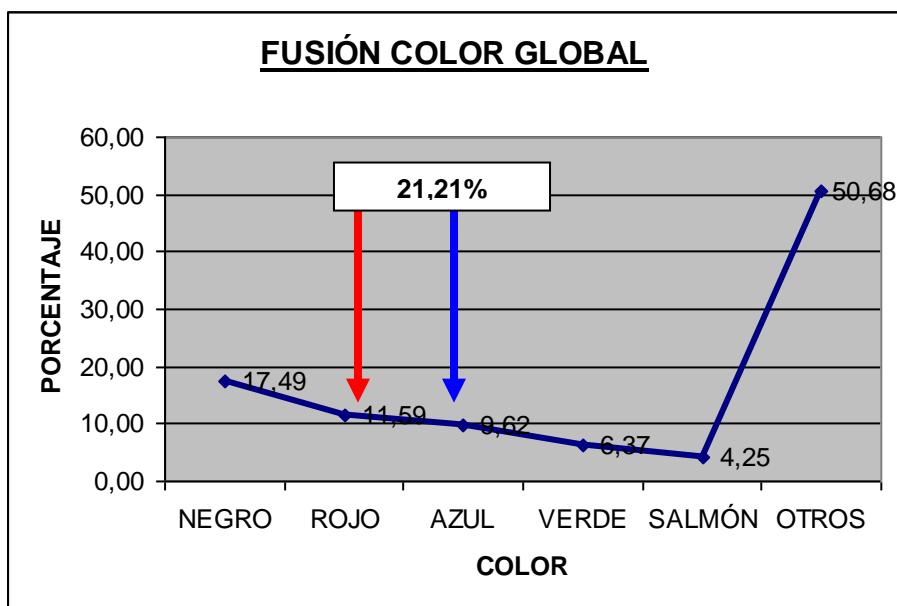
Histograma de color - Análisis porcentual del color en 3 fotogramas - Película *Volver* 2006

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

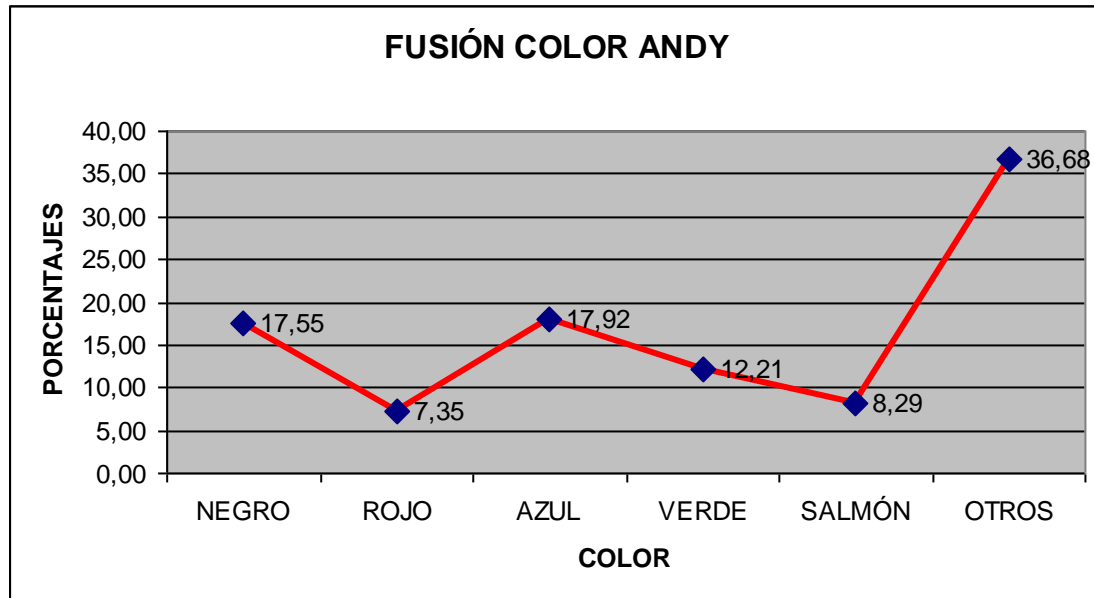
Análisis porcentual del color en 3 fotogramas - Película *Volver* 2006

Análisis porcentual del color en 3 fotogramas y cartel - Película *Volver* 2006

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Análisis porcentual obra de Andy Warhol seleccionada. *Corporate trade ads, Colored Campbell's soup, Marilyn, Elvis I and II, Flowers, Mao*

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

TÍTULO - VOLVER		
CARTEL		
NEGRO	25,52	
ROJO	29,84	
AZUL	0	
VERDE	0	
SALMÓN	0	
OTROS	44,64	100
FOTOGRAMA – 01		
NEGRO	14,21	
ROJO	12,32	
AZUL	0	
VERDE	29,02	
SALMÓN	0	
OTROS	44,45	100
FOTOGRAMA – 02		
NEGRO	7,68	
ROJO	13,21	
AZUL	5,03	
VERDE	23,9	
SALMÓN	0	
OTROS	50,18	100
FOTOGRAMA – 03		
NEGRO	18,61	
ROJO	0,76	
AZUL	3,22	
VERDE	6,32	
SALMÓN	0	
OTROS	71,09	100
FUSIÓN		
NEGRO	16,51	
ROJO	14,03	
AZUL	2,06	

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

VERDE	14,81	100
SALMÓN	0,00	
OTROS	52,59	

Tabla 2 - Porcentajes de color
- *Volver*

Fotograma 1 – *Volver* – Primer corte - Ax1 (A=1/3 T)

Fotograma 2 – *Volver* – Segundo corte - Ax3 (A=1/3 T)

Fotograma 3 – *Volver* – Tercer corte – Ax5 (A=1/3T)

8.2.- *La mala educación*, año 2004.

Es una reflexión de la conciencia, sobre todo de la eclesiástica. Sublime interpretación de los actores. Majestuosas escenas que llevan al espectador a desvelar la trama sin que sea expuesta en la pantalla. Un mensaje logrado. Una crítica asegurada.

"... Por supuesto, los padres elegían al chaval que más les gustaba. Así, para el oficiante, esa misa se convertía en un acto nocturno, secreto e íntimo (...). El niño no se daba cuenta (...). Si esto se vive conscientemente, es algo puro, si no, es sucio"³³

Zulueta fue el encargado de hacer el cartel de presentación.

En palabras del director: "Tenía que hacer *La mala educación*, tenía que quitármela de encima, antes de que se convirtiera en una obsesión, había manoseado el guión durante más de diez años y podía seguir así una década más". Almodóvar realiza un ejercicio de introspección del cine dentro del cine: en esta película Fele Martínez (Enrique Goded) es director y rueda títulos como *La abuela fantasma*, que se va a materializar más tarde como el germen de *Volver*. El argumento de la historia arranca de unos escritos hace años que había hecho el director, *La visita*, partiendo de su propia historia personal en un colegio de curas, y en ella está presenta la novela negra. El director alcanza tal grado de madurez que el guión, el ritmo narrativo y la realización cobran en sus manos tintes de maestría, utilizando adecuadamente y en justa medida todos los resortes que el género cinematográfico requiere. Su propio estilo: la homosexualidad, el travestismo, la pasión, las drogas, la represión eclesiástica, antagonismo realidad ficción, las canciones o el arte están muy presentes. Los personajes de esta historia son en su mayoría homosexuales; incluso los distintos papeles que hace Gael García Bernal lo son, incluido el e Zahara, a través del cual el director homenajea a su paisana Sara Montiel con sus canciones y con la proyección de la película *Esa Mujer*. Además aparece otro

³³ Entrevista con Juan José Millás en Canal +

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

travesti, Sandra, que hace de sí mismo. Las pasiones desatadas de los personajes se encuentran centradas en uno de ellos, que deshace la vida de todos los demás: es un ángel exterminador. Mezclando ficción y realidad sin connotaciones surrealistas como en otros casos. La droga aparece de nuevo, en este caso la cocaína, esnifada en una escena llena de comicidad y de alusiones cinematográficas. Jean Paul Gaultier colabora de nuevo con el director como había hecho en *Kika*. El arte patente en los carteles y letreros de la productora de Fele Martínez (Enrique Goded), de corte posmoderno. El cartel de la película de Sara Montiel, un primer plano de la actriz, está basado en el original de la época: aprovecha un muro, una especie de puzzle que resulta de despegar los carteles de la puerta de un cine. Burgueses y humildes aparecen de nuevo. Los primeros en una casa a las afueras de Madrid, moderna y minimalista. Los segundos una vivienda de una madre gallega y sus hijos.

8.2.1.- Sinopsis, *La mala educación*

Una denuncia sobre la represión de la Iglesia Católica en la época franquista, un hecho conocido por el director y narrado a través de un guión férreo y perfectamente ensamblado, que culmina por rematar unas piezas de un puzzle que encajan en una inesperada sorpresa final. Es la historia de dos niños, Ignacio y Enrique, que conocen el amor en un internado religioso a principio de los años 60 y el director del colegio el Padre Manolo. Los tres personajes se encuentran de nuevo en los años 70 y 80, el reencuentro marcará sus vidas así como la muerte de alguno de ellos. A través de la preparación y el rodaje de *La Visita*, se desencadenará toda una historia llena de homosexuales, travestismo, pasión, drogas y represión eclesiástica. Sin duda una controvertida cinta que parte desde la infancia de sus protagonistas hasta llegar a su más extrema decadencia.

8.2.2.- Ficha técnica, *La mala educación*

Dirección: Pedro Almodóvar. *Productor:* Agustín Almodóvar. *Productor ejecutivo:* Esther García. *Director de fotografía:* José Luis Alcaine AEC. *Montador:* José Salcedo. *Música:* Alberto Iglesias. *Director artístico:* Antxón Gómez. *Ingeniero de sonido:* Miguel Rejas. *Mezclador:* José Antonio Bermúdez. *Segundo operador de cámara:* Joaquín Manchado. *Maquillaje:* Ana Lozano. *Peluquería:* Pepe Juez. *Vestuario:* Paco Delgado, con la colaboración especial de Jean Paul Gaultier. *Dirección de producción:* Esther García. *Jefe de producción:* Toni Novella. *Coordinación de producción:* Covadonga R. Gamboa. *Asistentes de producción:* Sergio Díaz, Susana Asenjo, Verónica Díaz. *Ayudantes asistentes de producción:* Federico Rozadillas, Rafael Pajares. *Meritorio de producción:* Concha Fontenla. *Asistente de realización:* David Martínez. *Asistente personal del realizador:* Lola García. *Asistente del realizador:* Javier Giner. *Ayudantes asistentes de realización:* Ainhara Gamero, Jorge C. Dorado. *Script:* Yuyi Beringola. *Ayudante de script:* Luiso Berdejo. *Terceros asistentes de realización:* Patricia Guadaño, Adolfo Bellido. *Meritorio de realización:* Alicia Fernández. *Director de casting:* Josema Cadiñanos. *Asistente de casting:* Ana Sanz. *Primer asistente de cámara:* José Ramón Delgado. *Segundo asistente de cámara:* Raúl Manchado. *Técnico de vídeo:* Silvia Camacho. *Meritorio de cámara:* Luis Lattanzi. *Fotografía de plató:* Diego López. *Making-off:* Roberto Serrano. *Decoración:* Pilar Revuelta. *Ensamblaje:* Víctor Molero. *Asistente de decoración:* Mara Matey. *Colaborador decorador:* Federico García Cambero. *Carpintería:* Iñaki Rubio, Vicent Díaz. *Diseñador:* Alberto Sánchez Cabezudo. *Accesorios:* Juan Ignacio Viñuales, Alejandro Pavón Constructores, Mikel Izaguirre, Enrique Gutiérrez. *Asistente:* Inés Aparicio. *Asistente de maquillaje:* Carolina Tomaría. *Segundo asistente:* Carolina López. *Perchman:* Jaime Fernández-Cid. *Asistente perchman:* Ruth Márquez. *Post-producción:* Aseen Marchena. *Montaje de sonido y asistentes de montaje de sonido:* Rosa Ortiz, Manuel Laguna, Diego Garrido. *Responsable de personal:* El Deseo: Lola García. *Responsable de prensa:* Paz

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Sufrategui. *Director financiero:* Oscar Valero. *Consejero financiero:* Diego Pajuelo. *Responsable:* Beatriz Gordo. *Secretaria de producción:* Adela Donamaría. *Relaciones internacionales:* Bárbara Peiró Aso. *Consejero productor ejecutivo:* Mauricio Díaz Ginato. *Asistente de prensa:* Rosa María Serrano. *Asistente financiero:* Silvia Sancho. *Asistente administrativo:* Javier Ruiz. *Estandarista:* Paz Sancho. *Chofer del realizador:* Antonio Barrio. *Jefe de electricistas:* Fernando Bel. *Jefe de maquinistas:* Alfredo Díaz. *Maquinista:* José Molero. *Electricistas:* Marcelo San Eugenio, Alberto Sánchez, Enrique Pérez. *Ayudante de electricistas:* Fernando Requera. *Coach:* Sandra. *Coach castellano:* Concha Doñaque. *Consejero religioso:* Roberto Murillo. *Grafismo:* Juan Gatti. *Efectos especiales:* Gabriel del Boca. *Supervisión de efectos especiales:* Jorge Calvo. *Producción de efectos especiales:* Rubén Sanz, Sara Alavés. *Posproducción:* Iván López, Bruno de la Calva, Juancho Fernández, Eduardo Díaz, Tomás González. *Grafismo:* Rubén Rivas, Johnny Raphael Sardi. *Efectos especiales maquillaje:* David Martín, Montse Ribé, Xavi Bastida, Mónica Alarcón. *Efectos especiales:* E P. Félix Cordón, Barcelona. *Operadores:* Iván Gómez. *Asistente de producción:* Raquel Castellero. *Segundo equipo.* *Segundos operadores de cámara:* Albert Roige, Albert Carreras. *Primeros asistentes de cámara:* Juan Carlos Gorriz, Toni García. *Segundos asistentes de cámara:* César Villalba, Toni Rodríguez. *Técnicos de vídeo:* Natalia Cebres, Gemma Silvestre. *Asistente de decoración:* Mónica Monedero. *Carpintería:* Miguel Ángel Faura. *Ascensoristas:* Josean Goya, Carlos Grané. *Asistente de decoración:* Joseba Garmendia. *Vestuario:* Marina Rodríguez, Valencia. *Operadores:* Alberto Barrera. *Asistente de decoración:* Rafael Jannone. *Carpintería:* Toni Fuertes. *Asistente de carpintería:* Toni Fuster. *Ascensoristas:* Enrique Chirivella, Jordi Carrasco, Galicia. *Operadores:* Xavier Eiris. *Asistente de producción:* Luz Chouza. *Asistente de decoración:* Alexandra Fernández.

8.2.3.- Ficha artística, *La mala educación*

Ángel, Juan, Zahara: Gael García Bernal. Enrique Goded: Fele Martínez. Paquito: Javier Cámara. El padre Manolo: Daniel Giménez Cacho. Señor Berenguer: Lluís Homar. Ignacio: Francisco Boira. El padre José: Francisco Maestre. Martín: Juan Fernández. Ignacio niño: Ignacio Pérez. Enrique niño: Raúl García Forneiro. Enrique Serrano: Alberto Ferreiro. La madre de Ignacio: Petra Martínez. Sandra: Sandra. El barman gallego: Roberto Hoyas. Agradecimientos: Joaquín Notario, Leonor Watling, Carlos García Cambero, José Luis López Linares, Fernando Iglesias, Francisco Delgado Jesús Robles, Víctor Molero, Juan Oreste, Juan Flahn, Mauricio Díaz, Amalia Hermo, Juan Gatti, Lola García, Javier Giner, Esther García, Francisca Pajuelo.

8.2.4.- Análisis cuantitativo, planos *La mala educación*

- Música estridente, avanzan los créditos.
- Música de Alberto Iglesias.
- Negro, gris, blanco y rojo para los créditos.
- Madrid 1980, despacho de un director de cine.
- Lee el periódico.
- Lee la sección de sucesos.
- Color pop para el despacho del director.
- Ignacio Rodríguez es actor, está interpretado por Gael García Bernal, actor mexicano.
- Enrique Goded, es el director, está interpretado por Fele Martínez.
- Naranjas y ocre para las paredes. Azul para los tapajuntas del despacho.
- Se hace referencia a Martuain, Lorca, literatos de teatro.
- *La visita*, es el relato que ha escrito Ignacio Rodríguez, se lo deja al director de cine.
- Trata sobre la infancia, el colegio y el crecimiento de sus personajes.
- Martín es el ayudante de producción del director, interpretado por Juan Fernández.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Ignacio se hace llamar Ángel Andrade, su nombre artístico.
- Plano de las tazas de café color naranja.
- Ángel fue el primer amor de Ignacio. Amor homosexual.
- Pueblo de Levante. Cine Olympto.
- *La bomba*, retrato de la obra en el pueblo.
- Se ve un travestido, es Susana, Sahara.
- Javier Cámara hace de travesti en el teatro.
- En esta película los hombres son los protagonistas.
- Sahara es un travesti.
- Sahara canta una canción de Sara Montiel, "...siempre quizás, quizás..."
- Lleva un traje ajustado, resaltando los genitales femeninos así como sus pechos.
- Sahara hace una felación al espectador después de llevárselo a la casa, se duerme.
- Su "cliente" era Enrique Serrano.
- Paquito está interpretado por Javier Cámara.
- "Maricón, maricón...", se llaman continuamente Sahara y Paquito.
- La casa de Enrique Serrano es kitsch.
- Sahara se mete el pene de Enrique en su ano.
- Se observa que el travesti no está operado de sus pechos.
- Desnudo de Enrique en la cama. Escena fotográficamente sensual.
- Sahara deja una nota manuscrita a Enrique Serrano.
- Teléfono verde claro, habla Martín y el director de cine, Enrique Goded.
- Se habla sobre, *Desayuno con diamantes*, en la conversación.
- Paquito y Sahara esnifan cocaína en la calle.
- Van al colegio de Sahara, donde estudió cuando era joven.
- Hay una misa en el templo.
- Padre Manolo celebra la misa, lleva indumentaria eclesiástica.
- Ayuda al cura un monaguillo varón, sin sotana.
- En el templo hay pocos fieles, y visten de negro.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Paquito roba en la iglesia motivado por Sahara.
- Sahara, Ignacio González, entre en la sacristía para hablar con el Padre Manolo.
- Ignacio entra en el despacho del Padre Manolo mientras fuma.
- El párroco era el profesor de literatura de Ignacio durante su infancia.
- Plano de los alumnos en el colegio, en el campo exterior con el Padre Manolo.
- Cantan una canción eclesiástica.
- Solista un niño con voz coral.
- Exteriores de un campo con un lago.
- Los chicos juegan en el agua y se bañan en el río.
- Se entrevé una felación forzada de Ignacio al Padre Manolo.
- Ignacio era el niño del coro, que cantaba.
- Los curas visten con sotanas negras.
- Se menciona *Diario 16*, que compraría la historia que relata Ignacio, se trata de un chantaje.
- "...la basura está en alza...", comenta Ignacio.
- Era el año 1977.
- Ignacio volvió al colegio por Enrique Serrano, porque estaba enamorado de él.
- Los curas juegan a fútbol en el patio del colegio, con los niños.
- Música celestial.
- Cámara lenta para representar el juego del fútbol.
- Inocentes miradas infantiles dejan ver el amor entre los niños (homosexualidad infantil).
- El cura que oficia la misa llora, parece arrepentirse de sus pecados.
- Ignacio canta en el coro.
- Padre Manolo es el director del colegio religioso.
- Plano del refectorio (donde comen los curas).
- "Torna Sorrento", canta Ignacio al Padre Manolo.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- La voz es angelical y la escenificación de Ignacio cantándole al padre Manuel es muy teatral e infantil.
- Los curas aplauden después de la actuación de Ignacio.
- Cine Olympo de nuevo, en la pantalla una película de Sara Montiel.
- Sara Montiel está en un convento, cine dentro del cine.
- Los niños que están viendo la película se masturban mutuamente.
- La escena es desde atrás, se intuye la escenificación por sus movimientos.
- Primeros planos de sus caras.
- El cine en segundo plano desde atrás, la pantalla gigante al fondo.
- Interior del dormitorio del colegio interno.
- Ignacio va al baño y uno de los internos le acompaña, el que estaba en el cine con él.
- Se cuestionan lo que han hecho en el cine, Dios nos castigará, comentan.
- El Padre Manolo descubre a los chicos en el baño, encerrados en los inodoros.
- El Padre Manuel buscaba a Ignacio.
- El Padre Manuel vota al otro niño al suelo, es Enrique.
- Padre Manuel lleva a Ignacio a la capilla a orar y a arrepentirse de lo que ha hecho.
- La voz en off de Ignacio reproduce: "he perdido la fe".
- Ambos están solos, cura y niño, vestidos con indumentarias eclesiásticas.
- Ignacio ayuda a quitarse la indumentaria eclesiástica al Padre Manuel.
- Ignacio llora en pensar que expulsarían a Enrique del colegio.
- A cambio Ignacio le pide al Padre Manuel que hará lo que quiera.
- Ignacio se vendió en la sacristía.
- Finalmente echaron a Enrique del colegio.
- Gimnasia en el patio del colegio, simetría en la coreografía.
- Plano de todos los chicos haciendo deporte.
- Enrique es expulsado.
- Vuelta a la vida actual. Salto temporal. Ignacio y Enrique.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Ignacio que ahora es Ángel es el que se quedó en el colegio.
- Enrique fue el expulsado.
- Ángel y Enrique salen de copas y Enrique se "mete de todo" según le reprocha Ángel.
- Suben a un coche, es rojo.
- Ambos en el interior del coche.
- Suena una canción italiana, "La veritá".
- Enrique lleva hasta su casa a Ángel, a una casa alquilada en las afueras de la ciudad.
- Ambos se bañan en calzoncillos.
- Plano de los genitales húmedos de Ángel.
- Plano del desnudo de Enrique y de su trasero.
- Ángel sale del agua con el calzoncillo blanco marcado y húmedo. Se desnuda.
- Plano del trasero de Ángel, mientras es observado por Enrique.
- Ángel se pone un pantalón vaquero dejando su vello púbico fuera recogéndolo en un plano.
- Ambos están en unas tumbonas rojas, sus torsos desnudos.
- Primeros planos de Ignacio y Ángel discutiendo.
- Ángel le pide el papel de Sahara a Enrique, para la película.
- Enrique viste una camiseta estampada azul.
- Ángel se va de casa de Enrique.
- Ángel ve el espectáculo de una travesti en una discoteca, es una revista.
- Escenario rojo púrpura, vedette con traje negro y plumas rosadas.
- Ángel quiere imitar a Sara Montiel, Sahara, una travesti.
- Galicia, coche rojo, conduce Enrique. El coche es un Citroën antiguo.
- Bar "La Perla", entra Enrique.
- Enrique pide una cerveza y fuma.
- "La Perla" era donde actuaba el travesti que hacía de Sara.
- Enrique va a casa de Ángel. Es una casa de campo antigua.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Enrique descubre que Ángel es el hermano de Ignacio que ha muerto ya.
- La abuela viste de negro y es sorda.
- Juan, Ignacio, quemó todo antes de morir.
- Le dejan una carta a Enrique.
- Juan encontró a Ignacio muerto.
- Enrique hacía cine "underground".
- Enrique se lleva el manuscrito de Ignacio.
- Exteriores con voz en off de Ignacio mientras conduce Enrique, el director.
- El operario que sanea la piscina de casa de Enrique es Agustín Almodóvar.
- Ángel viste de estampado, vuelve a casa de Enrique.
- Enrique viste de rojo.
- Enrique hace el amor con Ángel, parece estar forzado.
- Ángel ya está metido en su papel de homosexual, para imitar a Sahara.
- Plano de una máquina reproductora de películas de cine.
- El rodaje, *La visita*, cine dentro del cine.
- El travesti se ahoga en la película que ruedan.
- Ignacio (dentro de la película que rueda), está amordazado.
- El cura que ayuda al director del centro, es gordo.
- Este cura le rompe el cuello a Ignacio, por el chantaje al que estaba sometiendo.
- "Dios es el único testigo, pero él está de nuestra parte", dice el cura después de asesinar a Ignacio.
- Vuelve la realidad detrás de las cámaras de rodaje.
- Ángel llora después de interpretar a su hermano Ignacio en la última escena de la película.
- Padre Manolo entra en el camerino del director Enrique.
- El Padre Manolo ya está muy enfermo.
- Flash back en la editora, cuando Padre Manolo era editor.
- Había dejado los hábitos.
- Padre Manolo habla por teléfono con Ignacio, el teléfono es verde fuerte.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Ambos, Padre Manolo e Ignacio se citan.
 - Padre Manolo va a ver a Ignacio.
 - Ignacio ahora es un travesti, fumador y drogadicto.
 - El padre accede al chantaje de Ignacio por un millón de pesetas.
 - El dinero lo quiere Ignacio para operarse los genitales.
 - El Padre Manolo en sus visitas se ha enamorado de Ángel el hermano de Ignacio.
 - La casa de Ignacio es un desastre, desordenada y con mal gusto.
 - Un taxi amarillo y negro lleva a Ignacio desde Barcelona a ver a su madre.
 - Visita a su madre antes de internarse en el hospital para operarse.
 - El Padre Manolo ya se había casado y tenían un hijo.
 - Pagaba religiosamente la academia de arte de Ángel.
 - Ángel y el Padre Manolo mantienen relaciones un tiempo.
 - Ambos se ruedan con una cámara súper 8 mm, mientras hacen el amor.
- Voyerismo.
- Ángel habla con su madre desde un teléfono rojo, su madre responde desde uno gris.
 - Ahora están en Valencia.
 - Museo de Gigantes y Cabezudos.
 - Ángel compra heroína adulterada para que Padre Manuel se la dé a Ignacio y muera.
 - Plano de Ignacio escribiendo en su máquina Olivetti.
 - Plano cenital cuando cae la cabeza de Ignacio sobre la máquina de escribir por haber consumido heroína adulterada.
 - Padre Manolo y Ángel en el coche, hablan, van al cine juntos.
 - Se ven carteles de películas clásicas al salir ambos del cine.
 - Lluvia en los exteriores, ambos corren bajo la lluvia.
 - Los dos hombres se besan al despedirse.
 - Ángel pide un taxi. Está en Valencia. Amarillo y negro.
 - Alusión a la revista "Fotogramas".

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

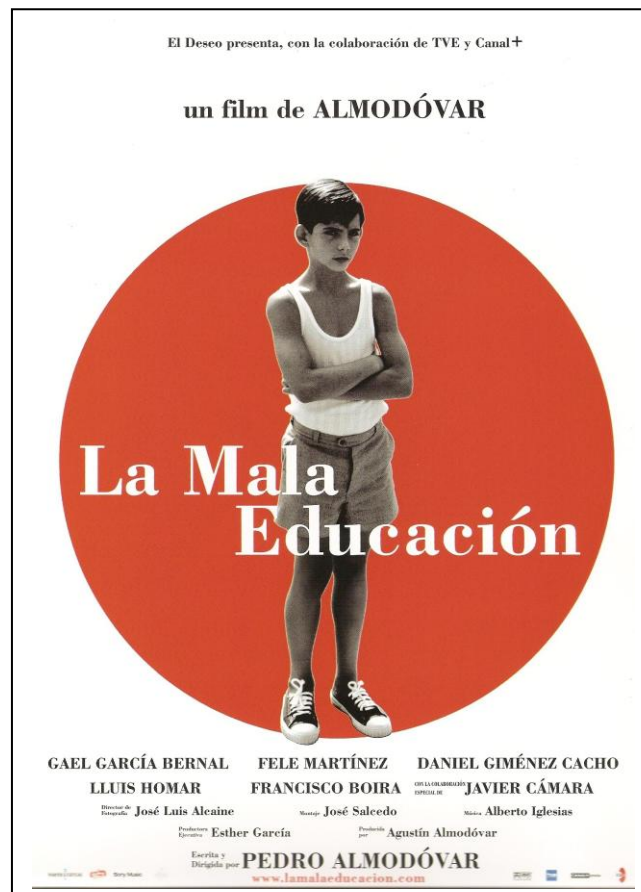
- Por ésta revista se enteró Padre Manolo que se estaba rodando la película *La visita*.
- Padre Manolo sigue enamorado de Ángel.
- Ángel tiene las cartas del chantaje que había escrito su hermano antes de morir.
- Ángel va a casa de Enrique.
- Enrique echa de su casa a Ángel después de discutir por la muerte de Ignacio.
- Ángel entrega a Enrique la carta de Ignacio, "creo que lo conseguí", decía la carta.
- La película cierra con la palabra "Pasión".
- La de un cineasta que sigue haciendo cine (pasión).
- En los créditos finales se lee que Ángel mató al Padre Manolo en un coche y que se dio a la fuga, cuando él lo conducía, quien hasta los años 90 era un galán de moda, ahora hacía series de televisión.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

LA MALA EDUCACIÓN

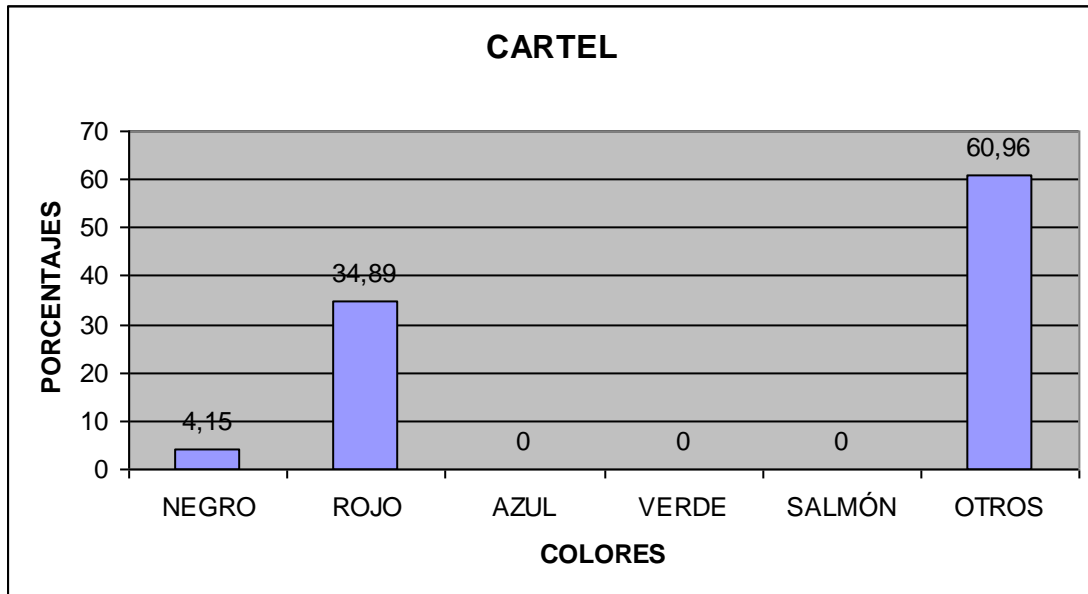
PELÍCULA	TIEMPO
LA MALA EDUCACIÓN	1:38:06
CORTES	16-48-1:20

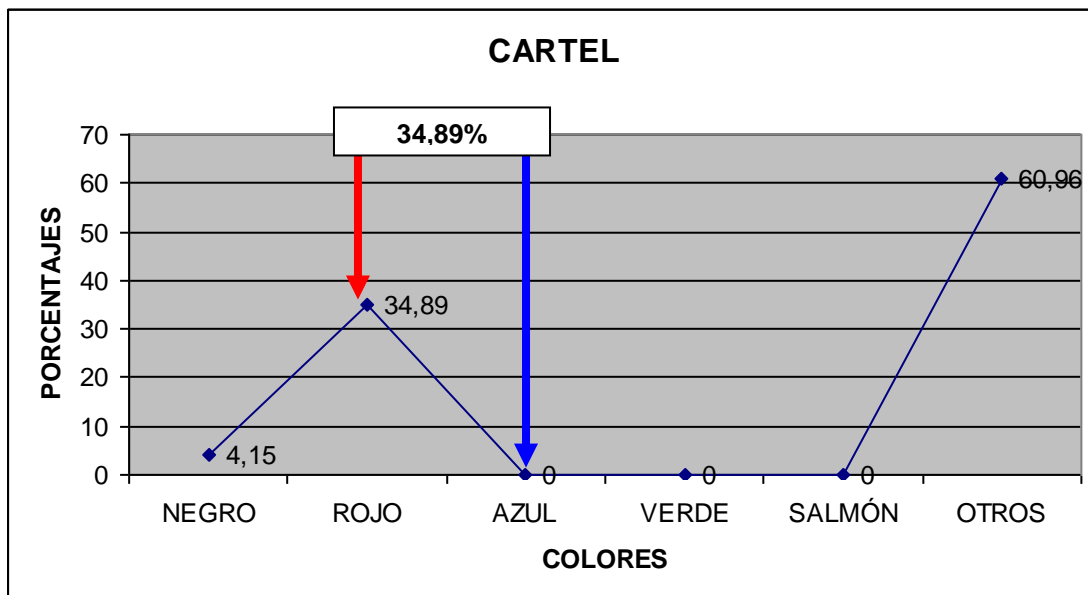
Cartel película – *La mala educación*

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

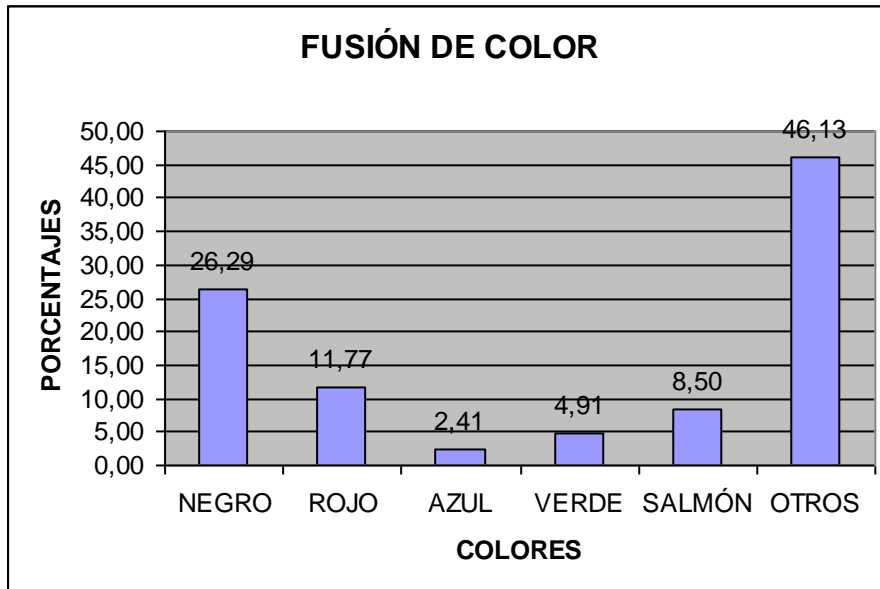
ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

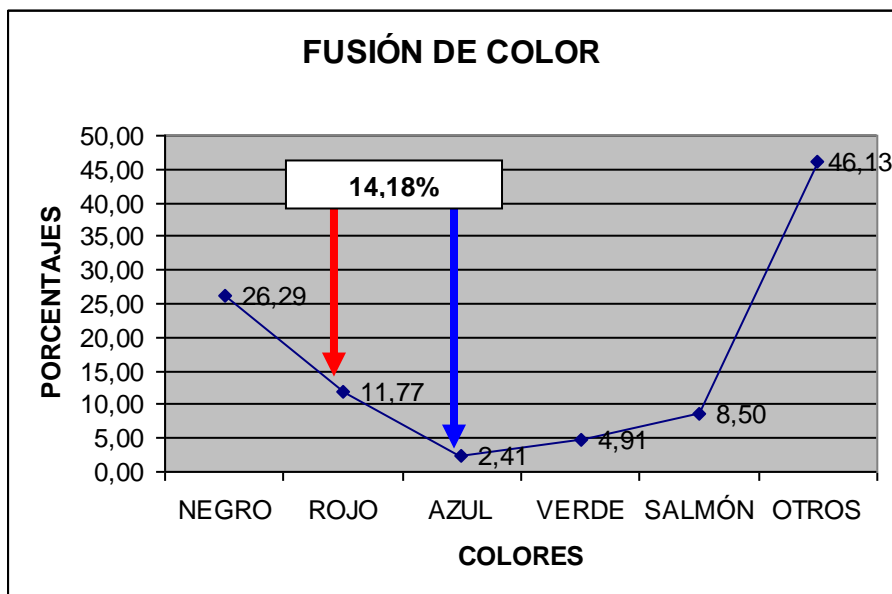
Histograma de color - Análisis porcentual del color en el cartel - Película *La Mala educación* 2004

Análisis porcentual del color en el cartel - Película *La Mala educación* 2004

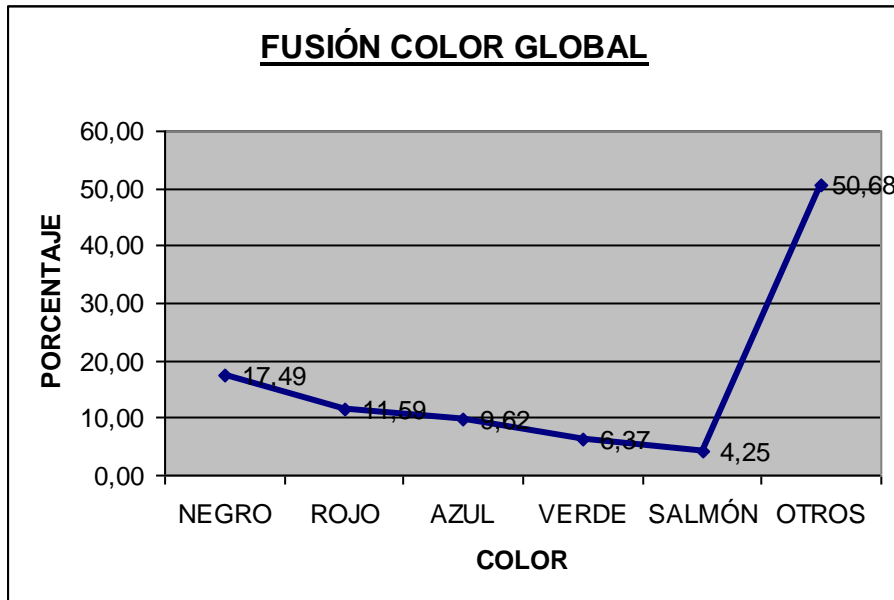

Histograma de color - Análisis porcentual del color en 3 fotogramas - Película *La Mala educación* 2004

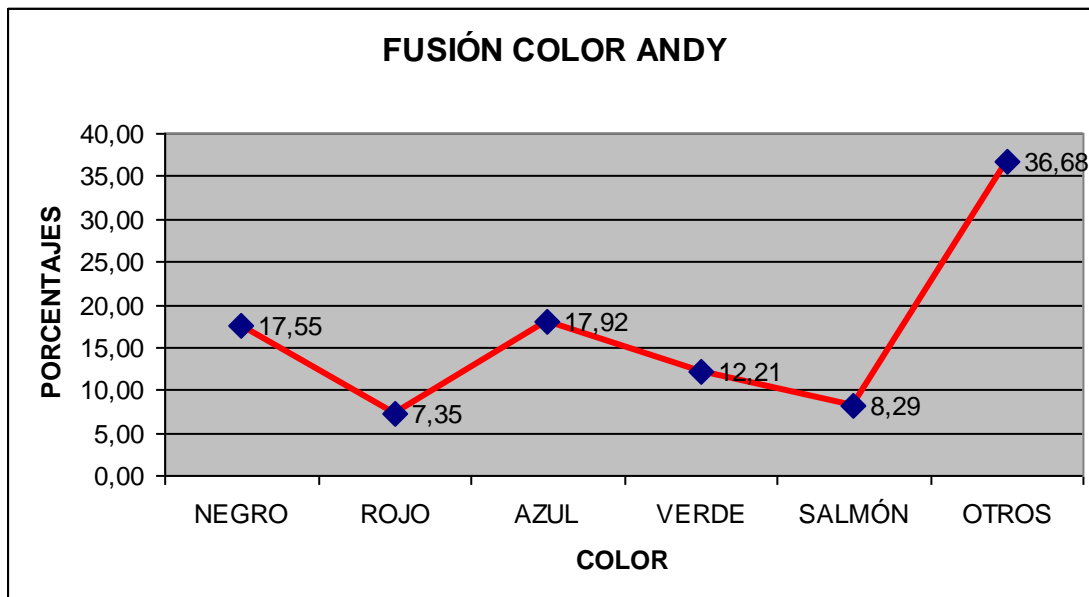

Análisis porcentual del color en 3 fotogramas - Película *La Mala educación* 2004

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Análisis porcentual del color en 3 fotogramas y cartel - Película *La Mala educación* 2004

Análisis porcentual obra de Andy Warhol seleccionada. *Corporate trade ads, Colored Campbell's soup, Marilyn, Elvis I and II, Flowers, Mao*

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

TÍTULO - LA MALA EDUCACIÓN		
CARTEL		
NEGRO	4,15	
ROJO	34,89	
AZUL	0	
VERDE	0	
SALMÓN	0	
OTROS	60,96	100
FOTOGRAMA – 01		
NEGRO	23,92	
ROJO	2,95	
AZUL	0	
VERDE	8,62	
SALMÓN	24,15	
OTROS	40,36	100
FOTOGRAMA – 02		
NEGRO	68,03	
ROJO	8,87	
AZUL	5,34	
VERDE	6,64	
SALMÓN	0	
OTROS	11,12	100
FOTOGRAMA – 03		
NEGRO	9,06	
ROJO	0,38	
AZUL	4,29	
VERDE	4,38	
SALMÓN	9,83	
OTROS	72,06	100
FUSIÓN		
NEGRO	26,29	
ROJO	11,77	
AZUL	2,41	

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

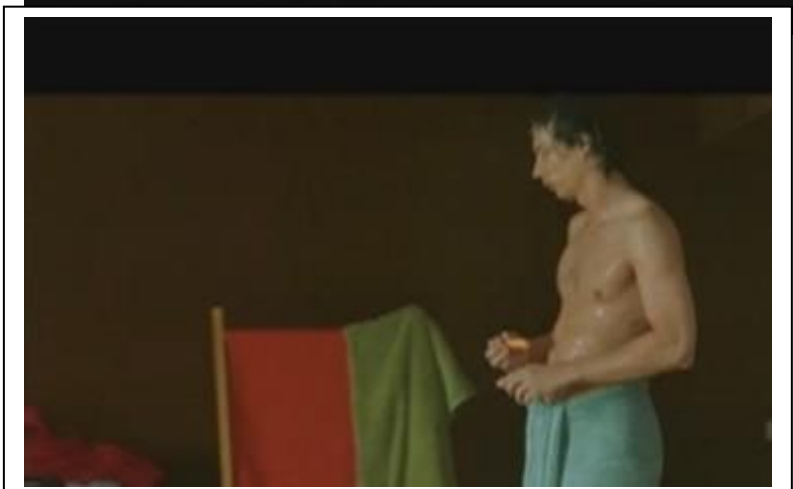
ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

VERDE	4,91	100
SALMÓN	8,50	
OTROS	46,13	

Tabla 3 - Porcentajes de color
– *La mala educación*

Fotograma 1 – *La mala educación* – Primer corte - Ax1
(A=1/3 T)

Fotograma 2 – *La mala educación* – Segundo corte - Ax3
(A=1/3 T)

Fotograma 3 – *La mala educación* – Tercer corte – Ax5
(A=1/3T)

8.3.- Hable con ella, año 2002.

Muerte, amor, transgresión y, de nuevo esperanza. Destacar el pequeño corto que se introduce en el largometraje, *El amante menguante*, para describir y preparar al público a que asuma con amor un acto monstruoso (la violación de una enferma en estado de coma).

Segundo Óscar por la academia de Hollywood; mejor guión.

“...de la muerte surge la vida, de lo masculino surge lo femenino y de la tierra surge lo etéreo”, manifestó Pedro durante el rodaje de esta película.

Desde muy prematuro el director ha sentado conflictos tanto con la iglesia, o con la religión propiamente dicha, y con la muerte y su sentido. Quizás como el propio miedo a la muerte e incluso su percepción social. Pedro manifestaba en unas declaraciones “... Mi experiencia con los curas fue monstruosa, pero no me siento afectado”, “ victoria no está dormida, o tal vez sí. Hay gente que a la muerte la llama sueño eterno...”

Desde *La flor de mi secreto* hasta *Volver* reflexiona sobre la muerte (cerebral o no) y la vida; así encadena en su temática muerte – pasión – amorosa o matriarcal. El argumento de este film parte de una noticia que el director lee en un periódico sobre la muerte cerebral de una mujer que inesperadamente vuelve a la vida. Esta noticia en sus manos se convierte en una historia de desencuentros, tristezas y pasiones desmedidas. Aparece nuevamente *El País Semanal*, Darío Grandinetti (Marco en la película) es un periodista del semanal, además critica a la tele basura y a los programas sensacionalistas como la prensa rosa. Esta película es una historia sobre la amistad de dos hombres. Con una apertura magistral, una obra de teatro de Pina Bausch, *Café Müller*, las protagonistas se mueven al compás de “The Fairy Queen”, de Henry Purcel.

8.3.1.- Sinopsis, Hable con ella

Una mujer torera que transgrede un espacio reservado para los hombres, rompiendo con los esquemas tradicionales de esta profesión y sus protagonistas. La cinta comienza con un ballet clásico de Pina Bausch que

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

preludia la historia y termina cíclicamente con el mismo ballet y otra coreografía con una esperanzadora escena. Hospitales, enfermero (Benigno interpretado por Javier Cámara) enamorado perdidamente de su enferma, así como médicos y auxiliares envuelven la historia. Alicia y Lydia (Leonor Watling y Rosario Flores) aparecen cerebralmente muertas. Benigno enamorado de Alicia y Marco (Darío Grandinetti) de Lydia. Una historia de amistad entre hombres que roza la locura, ambos coinciden en tener a sus amadas hospitalizadas. Durante los cuidados que Benigno lleva a cabo a Alicia, pues es su enfermero, encargado así por el padre de Alicia, quien trataba psiquiátricamente a Benigno, lleva a cabo la violación mejor contada en el cine español hacia Alicia. Durante el tiempo que Marco acompaña a su amante, entre ambos hombres se forja una gran amistad, pero la imprudencia de Benigno le lleva hasta la cárcel. Alicia se recupera de su coma cerebral sin saberlo Benigno quién tiene conocimiento del exterior a través de su amigo Marco y las guías de viaje que le deja éste. Benigno termina con su vida, intentando emular una muerte cerebral infundada con ansiolíticos para así reencontrarse con su amada Alicia. El hijo de ambos también muere antes de nacer y Marco no puede evitar la muerte de Benigno.

8.3.2.- Ficha técnica, *Hable con ella*

Dirección: Pedro Almodóvar. *Productor:* Agustín Almodóvar. *Directora de producción:* Esther García. *Música:* Alberto Iglesias. *Director de fotografía:* Javier Aguirresarobe. *Montaje:* Pepe Salcedo. *Director artístico:* Antxón Gómez. *Productor asociado:* Michel Ruben. *Maquillaje:* Karmele Soler. *Peluquería:* Francisco Rodríguez. *Vestuario:* Sonia Grande. *Sonido directo:* Miguel Rejas. *Mezclas:* José Antonio Bermúdez. *Coreografía:* "Masurca Fogo" y "Café Müller", Pina Bausch. *Segundo operador y steadycam:* Joaquín Manchado. *Casting:* Sara Bilbatúa. *Ayudante de dirección:* Pedro Lazaga. *Segundo ayudante de dirección:* Alicia Sánchez. *Script:* Yuyi Beringola. *Ayudantes del director:* Lola García, Javier Giner. *Auxiliar de dirección:* Luis Fernando Machi, Jorge C.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Dorado. *Jefe de producción:* Toni Novella. *Ayudantes de producción:* Nicolás Tapia, Sergio Díaz, Covadonga R. Gamboa, Miguel Ángel Forneiro. *Auxiliares de producción:* Antonio Mateo, Conchita R. Araña. *Asesor productor ejecutivo:* Mauricio Díaz Ginato. *Ayudante de cámara:* Ramiro Sabell. *Auxiliar de cámara:* Raúl Manchado. *Técnico de vídeo:* Diego Vila. *Foto fija:* Miguel Bracho. *Decorador:* Federico G. Cambero. *Ayudante de decoración:* Laia Colet. *Regidora:* María Rodríguez. *Regidor:* "Amante menguante", Víctor Molero. *Attrezzistas:* Juan Ignacio Viñuales, Manuel Robledo, Carlos Gil. *Ayudante de attrezzistas:* Ángela Nahum. *Ayudante de vestuario:* José Reyes. *Auxiliar de vestuario:* Cristina Martínez. *Sastra:* Marisa Fernández. *Ayudante de maquillaje:* Patricia López. *Microfonista:* Jaime Fernández-Cid. *Auxiliar de microfonista:* Ruth Márquez. *Montaje de sonido y ayudantes de montaje:* Rosa Ortiz, Manuel Laguna, Diego Garrido. *Jefa de prensa:* Paz Sufrategui. *Administrador:* Oscar Valero. *Secretaria de productor:* Ana Sanz. *Cajera/pagadora:* Beatriz Gordo. *Secretaria de producción:* Adela Donamaría. *Ayudante de relaciones internacionales:* Bárbara Peiró Aso. *Auxiliar de contabilidad:* Arancha Yusti. *Auxiliares de administrativos:* Rosa María Serrano, Gonzalo Rodríguez. *Jefe de eléctricos:* Fernando Beltrán. *Jefe de maquinistas:* Carlos Miguel. *Maquinista:* Álvaro Gómez. *Eléctricos:* Alberto Sánchez, Antonio de Benito, Enrique Pérez. *Ayudante de pos- producción:* Ascen Marchena. *Realizador del promo:* Roberto Serrano. *Diseño gráfico:* Juan Gatti, Talleres gráficos stylo S.L. *Coordinador de especialistas:* Antonio Lemos (Al-Matiz S.L.). *Meritorio de dirección:* Jesús Salcedo. *Ayudante de casting:* Macarena Pombo. *Auxiliar de casting:* Cristina Perales. *Meritorio de producción:* Juanma García. *Meritorios de cámara:* Silvia Camacho, Santiago Arévalo. *Making-off:* Francisco Roa. *Asistente de decoración:* Tanja Walhbeck. *Pelucas y postizos:* Suzanne Stokes-Munton. *Mantenimiento:* Rosa María Aznar. *Conductores del director:* José Ignacio Medina, Francisco Leñero. *Director de orquesta:* Alberto Iglesias, London Session Orchestra. *Música:* grabada en Sony Music Studios (Londres). *Asesores de enfermería:* Mamen Segovia, Javier Marmolejo. *Asesor taurino:*

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Juan Antonio Alcoba "Macareno". *Torero/doble de acción de Rosario*: Juan Antonio Alcoba. *Cuadrilla*: Pedro José Calvo, Pablo A. Saugar, Víctor Hugo Saugar, Luis Antonio Vallejo. *Storyboard*: Carlos Giménez. *Ayudante del Director*: Carlos Montero. *Auxiliar de dirección*: José Ramón Santos. *Segundos operadores*: Juan Masides, David Domínguez. *Ayudantes de cámara*: Roberto Fernández, Francisco Adolfo Laso, Ramiro Sabell, Stewart Nowie, Rita Rodríguez Noriega. *Auxiliares de cámara*: Rodrigo López, Enrique Ferreiro, Daniel Federico Fernández. *Meritorio de cámara*: Andrés Garzas. *Técnico de vídeo*: Frank González. *Auxiliares de producción*: Francisco Morales, Rafael Pajares. *Ayudantes de cámara*: Gustavo de la Fuente, Roberto Miguel. *Ayudante de regidor*: José Chacón. *Attrezzista*: Elena García. *Ayudantes de atrezzo*: Javier Rodríguez. *Sastra*: Mercedes Sanz. *Técnico de sonido*: Jaime Barros. *Electricistas*: Francisco Sánchez, Sergio Morales, José Luis Molero, Marcelino San Eugenio, Jorge Barros. *Cámaras*: Cámara Rent. *Estudios de montaje y sonorización*: Cinearte. *Ayudante mezclas*: Diego Garrido. *Efectos de sala*: Manuel Corrales. *Construcción de decorados*: Enrique García, Forma y color. *Película*: Kodak. *Laboratorio fotografico*: Fotosíntesis. *Laboratorio*: Madrid Film. *Dirección técnica*: Yolanda Cáceres. *Corte de negativo*: Felisa Catalinas. *Material eléctrico*: Cinetel. *Grúas*: Cinegrip movicam. *Transportes*: Megino y autocadenas. *Vestuario*: Cornejo y Cosprob (Londres). *Atrezzo*: Vázquez, Mateos, Mengíbar y Almiral. *Seguros*: Sastre y asociados. *Catering*: Rafael Hostelería y El Almuerzo. *Gestoría*: Legiscine S.L. *Asesoría legal*: Carlota Planas, Sabateli & Asociados. *Asesoría fiscal*: Coprisa. *Localizaciones*: Tato Perdiguero y Discovery. *Reservas de espacios-peonajes*: Space Keepers. *Figuración*: 2001. *Banda sonora*: Milan Records. *Ventas internacionales*: Good Machine International. *Duración*: 108 minutos.

8.3.3.- Ficha artística, *Hable con ella*

Benigno: Javier Cámara. *Alicia*: Leonor Watling. *Marco*: Darío Grandinetti. *Lydia*: Rosario Flores. *Katerina Bilova*: Geraldine Chaplin. *Rosa*: Manola Fuentes. *Doctor*: Roberto Álvarez. *Conserje*: Chus Lampreave. *Alfredo*: Fele Martínez. *Ángela*: Elena Anaya. *Matilde*: Lola Dueñas. *Hermana de Lydia*: Ana Fernández. *Huma Rojo*: Marisa Paredes. *Amparo*: Paz Vega. *Niño de Valencia*: Adolfo Fernández. *Presentadora de televisión*: Loles León. *Padre de Alicia*: Helio Pedregal. *Agente del niño de Valencia*: José Sancho. *Doctor*: Fernando Guillén Cuervo. *El mismo*: Gaetano Veloso. *Sacerdote*: Agustín Almodóvar. *Manuela Coifman*: Cecilia Roth. *Enfermera*: Beatriz Santiago. *Agradecimientos*: Javier Conde, Mamen Segovia, Yuyi Beringola, Irena Milovan, Marta Rodríguez Mahou, Antonio Pudia Saban, Juan Torres Aguilar, José Bustos Baena, Juan Pablo Iglesias, Juan Carlos Doadrio, Rafael Bautista, Leovigildo del Brío, Francisco Leñero, Fernando Iglesias, Peter Lindbergh, Francisco Virseda, José Luis Escalante, Juan Torres Martínez, Juan Carlos Jurado García, José Luis Bergillos López, Marisa Mas, Juliette Simoni, Nicolás Díaz Chico, José Eugenio Guerrero, Antonio Mateo.

8.3.4.- Análisis cuantitativo, planos, *Hable con ella*

- Créditos sobre un telón de teatro que sube.
- Música de ópera.
- Teatro dentro del cine.
- Música ejemplar.
- Negro sobre blanco.
- Plano de los pies de la bailarina, actriz del teatro, que cae al suelo.
- Plano de Javier Cámara y Darío Grandinetti, que interpretan a Benigno y a Marco.
- Marco llora al ver el teatro.
- Hospital. Interior. Benigno viste de azul.
- Benigno lleva un bolígrafo multicolor en su bolsillo.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Ocre para las paredes.
- Desnudo de la enferma convaleciente, la lavan con toallas rojas.
- Plano de los auxiliares de enfermería, simétrico, incluso la posición de las tijeras en sus solapas, mientras lavan a la enferma.
- La enferma está en coma médico.
- Plano cenital mientras cambian y visten a la enferma.
- Loles León que hace de presentadora, parodia a un "reallity show" en la televisión.
- Entrevista a la torera, Rosario Flores, que es Lydia.
- El plató es kitsch simetría de las geometrías, colores verdes.
- Televisión en el cine.
- Género cómico mientras sucede la entrevista.
- Marco habla por teléfono, un teléfono negro, su camiseta es negra.
- Lydia torea.
- Planos de torero magistrales.
- Traje de luces de Lydia es rojo.
- Negro para el toro, sangre roja sobre su lomo.
- Sancho en el tendido.
- Lydia bebe whisky con hielo solo.
- Marco bebe cerveza.
- "...si me lleva a Madrid...", dice Lydia a Marco.
- Interior de un coche, hablan Lydia y Marco.
- Marcos trabaja en el Dominical del periódico *El País*.
- El coche de Marco es un Mercedes.
- Lydia grita cuando entra a su casa, hay una culebra en su cocina.
- Plano desde el cristal retrovisor del coche de Marco.
- Están en el hotel. Cortinas rojas. Colcha roja. Rosas rojas.
- Suena un despertador, Lydia se levanta de la cama.
- Plano de sus pies sobre una revista de actualidad.
- La convaleciente del hospital lleva 4 años en coma.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Benigno corta el pelo a la enferma en coma.
- Suena un teléfono blanco, llama Marco a Lydia al hotel.
- Lydia viste de negro con bordados.
- De nuevo el plano de Lydia y Marco hablando en el interior del coche.
- Se introduce al espectador a varios meses después.
- Plano de Marco y Lydia que ya son pareja en este nuevo marco temporal de la película.
- Exteriores de una ciudad.
- Llegan en un mercedes negro.
- Parecen estar en Soria.
- Culto de Lydia en su altar, antes de salir al ruedo.
- Los que ayudan a vestir a Lydia comentan la noticia que oyen de que unos curas han violado a unas monjas.
- El traje de luces de Lydia es marrón, primeros planos de la decoración del traje y como la ayudan a vestirse.
- Suenan cornetas. Anuncian el comienzo de la corrida.
- Primeros planos del andar de Lydia en el ruedo.
- En el centro de la plaza, centro del plano, Lydia espera al toro arrodillada.
- Se encomienda a la virgen que lleva en su pecho y la besa.
- El toro la golpea y arrastra, al salir de la barrera.
- Plano cenital llevándola fuera de la plaza.
- La mirada del toro a su víctima es atravesada.
- "Le partió por la mitad", comentan en la plaza.
- La llevan a la enfermería de la plaza de toros.
- Hospital de la ciudad, interior.
- Travelling de la familia saliendo del pasillo.
- Misma decoración que la paciente en coma, para la estancia de Lydia.
- Le colocan a Lydia un altar en su habitación.
- Le traen rosas rojas.
- Plano cenital de un hombre bañándose en una piscina.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Suenan “cucurru cu cu, paloma mía...”
- Canta Caetano Velos, escuchan Lydia, y entre el público se ve a Cecilia Roth, Martirio, Marisa Paredes.
- Plano de marco mientras escucha la canción; está llorando.
- Se trata de un flash back, antes de la cogida de Lydia.
- Desnudo integral de una mujer en África.
- Era la antigua pareja de Marco, huía también de una culebra.
- Vuelta al hospital.
- Marco viste con una camiseta negra.
- El sillón sobre el que descansa Marco es azul.
- La clínica está decorada de verde suave, en su interior.
- Marco observa a la paciente en coma semidesnuda.
- E.V.P., estado vegetativo permanente, dice el doctor.
- “...su cuerpo está parado, no concibe ideas, ni sentimientos...”
- Benigno invita a Marco a entrar en la habitación, mientras lava a Alicia, que es interpretada por Leonor Watling.
- Plano de objetos, libros, fotos, reloj, en el cuarto de Alicia.
- “Café Müller”, era la obra de teatro del comienzo de la película.
- Benigno masajea a Alicia, un masaje terapéutico.
- Benigno comenta que durante la entrevista le preguntaron por su orientación sexual, habla con la otra auxiliar de enfermería.
- Dije que era virgen, ahora se orientaba más por los hombres, les comentó.
- “...te gusta el bestialismo o la coprofagia...”, le dice Benigno a la auxiliar.
- Se cuestiona Benigno si a caso el le cuestiona a alguien la orientación sexual.
- Geraldine Chaplin que interpreta a Katerina habla de Alicia.
- Alicia viste de naranja, Katerina de azul, igual que Benigno.
- Katerina habla con un acento francés.
- Katerina era la profesora de baile de Alicia.
- Marco visita a Alicia y a Benigno.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Se introduce al espectador a unos 4 años antes.
- Interior de la escuela de baile.
- Benigno observa como baila Alicia, él está en su casa.
- Alicia en la escuela de baile. Su profesora Katerina.
- Benigno es voyeur.
- Una voz dictatorial recrimina a Benigno, es su madre.
- Exteriores de Benigno y Alicia hablando.
- La madre de Benigno murió hace dos meses como la de Alicia.
- Benigno riega las flores de su balcón.
- El padre de Alicia es psiquiatra.
- Benigno llevaba 15 años cuidando a su madre enferma.
- El padre de Benigno formó otra familia cuando dejó a su madre.
- Benigno le cuenta todo al psiquiatra.
- El cuarto de Alicia antes del coma, es naranja ocre.
- El albornoz de Alicia al salir de la ducha, es naranja como su cuarto.
- Desnuda Alicia es sorprendida por Benigno.
- Llueve, Benigno mira por la ventana hacia la academia de baile.
- Alicia está en coma por un accidente de coche.
- Lleva 4 años en coma.
- Benigno borda en un paño, las iniciales de Alicia, en azul.
- Marco fuma en la clínica.
- Carmen Machi, hace de enfermera también.
- A Benigno le gusta ir a la filmoteca a ver cine en blanco y negro.
- *El Amante Menguante*, ve Benigno en la filmoteca.
- Benigno le cuenta la película a Alicia.
- Cortometraje dentro de la película. *El Amante Menguante*.
- El cortometraje es en cine mudo.
- Paz Vega interpreta a la actriz del cortometraje.
- Plano cenital del masaje de Benigno a Alicia.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- De nuevo el cine mudo. Benigno le cuenta a Alicia la película que vio en la filmoteca, en blanco y negro.
- Sábanas con encajes para el cortometraje.
- Desnudo trasero para el amante en el cortometraje.
- El se llamaba Alfredo, que se quedó dentro de ella para siempre, entró por sus genitales.
- Plano de la lámpara de diseño pop, amarilla y roja.
- Se introduce al espectador a 1 año después.
- Lydia y Alicia, Marco y Benigno en la terraza, se trata de una simetría.
- Hace dos meses que el toro ha cogido a Lydia.
- Interior de una iglesia, hay una ceremonia, es una boda.
- El cura que celebra la misa es Agustín Almodóvar.
- Se casan Ángela y Benjamín.
- Era una boda que estaba presenciando Lydia y Marco.
- Ángela era la antigua novia de Marco.
- Lydia llora presenciando la ceremonia.
- Ángela está enganchada a las drogas.
- Interior del coche, hablan Lydia y Marco.
- Se repite la escena que se había visto antes de la cogida de Lydia.
- La clínica se llama: "El Bosque", planos de los exteriores.
- Lydia llevaba un mes con su ex marido.
- No se lo había comunicado a Marco.
- A Alicia no le baja la regla.
- Parece estar violada.
- Las guías que Marco escriben nombran a Cuba.
- Benigno se quiere casar con Alicia, está enamorado de ella.
- Plano del coche. Hablan Benigno y Marco.
- Discuten sobre la supuesta boda entre Benigno y Alicia.
- Jordania 8 meses después.
- Lydia muere.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Marco lo ve en el periódico.
- Habla la enfermera con Marco, ella desde un teléfono rosa, el desde un teléfono blanco.
- Benigno está en la cárcel de Segovia.
- Aeropuerto de Barajas.
- Llega Marco de Jordania a ver a Benigno.
- Exteriores de los campos de Segovia.
- Llega a la cárcel en un taxi blanco.
- Benigno solicita la visita de Marco después de haber ido el a la cárcel a verlo.
- Benigno habla en la cárcel con Marco por un teléfono blanco.
- Marco viste de rojo, Benigno de azul.
- "...mí guía favorita es la de La Habana...", dice Benigno a Marco.
- Chus Lampreave es la portera.
- "...es muy triste como están los mass media de este país...", comenta Chus, en un ambiente cinematográfico cómico.
- Las flores de la ventana de casa de Benigno se han secado, porque él está en la cárcel.
- Desde esa ventana Marco mira la academia de baile y ve a Alicia la convaleciente en coma en la academia.
- Plano cenital de la rehabilitación de Alicia con Katerina.
- El niño que llevaba nació muerto, era un varón.
- Lluve en la cárcel, Marco va a ver a Benigno.
- Hablan de nuevo en la cárcel por un teléfono blanco.
- Dos hombres hablan. Se sinceran. Pidió un bis a bis por solo abrazar a Marco.
- "...he abrazado a pocas personas en mi vida...", comenta Benigno a Marco.
- Plano del libro *Las horas*, de Virgilia Woolf, y una foto de Lydia de torera.
- Un mensaje de móvil al teléfono de Marco.
- La voz en off habla de la fuga imaginada de Benigno, es su voz.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

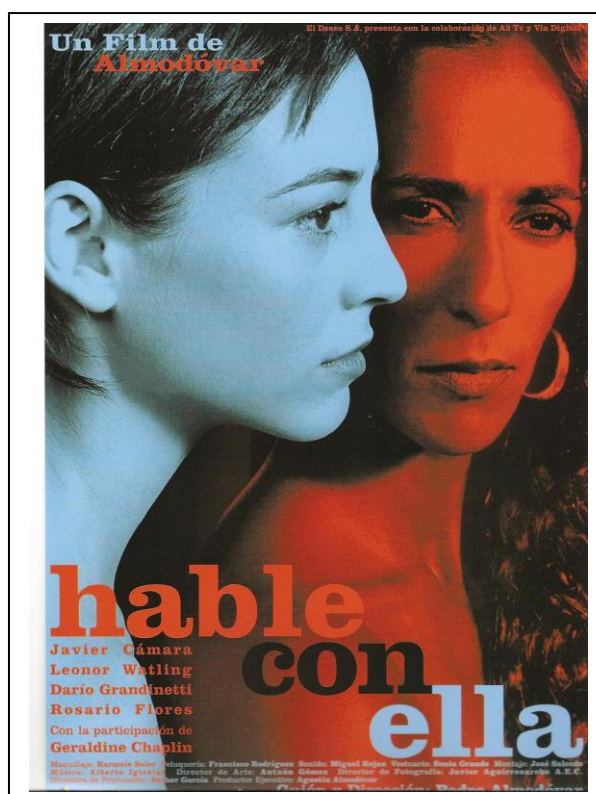
- Marco pide un taxi a Segovia.
- El taxi es blanco.
- Benigno dejó una carta para Marco.
- Benigno se suicidó con "Valium 5".
- Quería quedar en coma como Alicia.
- Una guía de Cuba.
- Marco llora recogiendo las pertenencias de Benigno.
- Marco habla con Benigno en el cementerio.
- Marco deja claveles rojos en la tumba de Benigno.
- De nuevo el teatro, Marco está en el teatro, Alicia también.
- Marco fuma después de la obra y ve a Alicia.
- Ambos están sentados en sendos sillones de cuero rojo.
- Se trata del descanso de la función de teatro.
- Katerina viste de negro.
- Los actores del teatro bailan descalzos.
- Teatro dentro del cine.
- Créditos rojos, azules, rosas y amarillos.
- Alicia y Marco. Suena el tema y se sobre impresiona en la pantalla.
- Música de Alberto Iglesias.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

HABLE CON ELLA

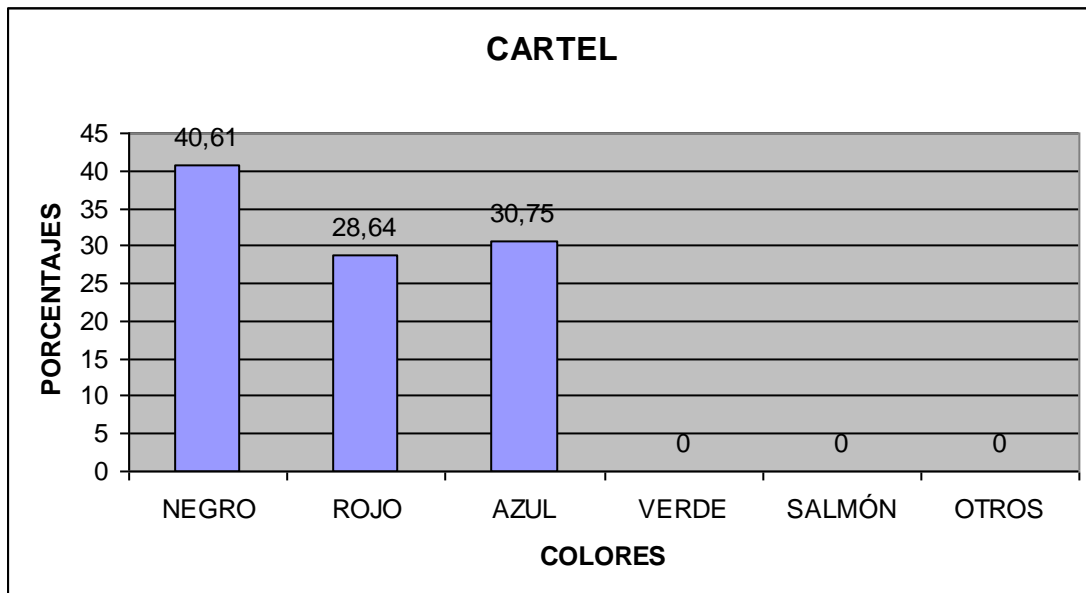
PELÍCULA	TIEMPO
<i>HABLE CON ELLA</i>	1:48:36
CORTES	18-54-1:30

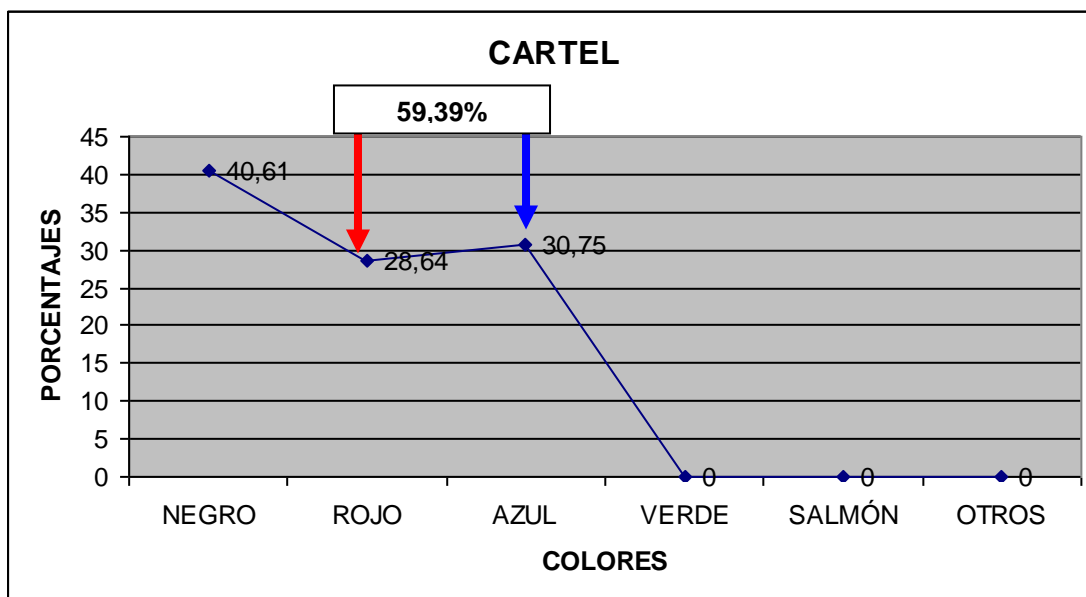
Cartel película – *Hable con ella*

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

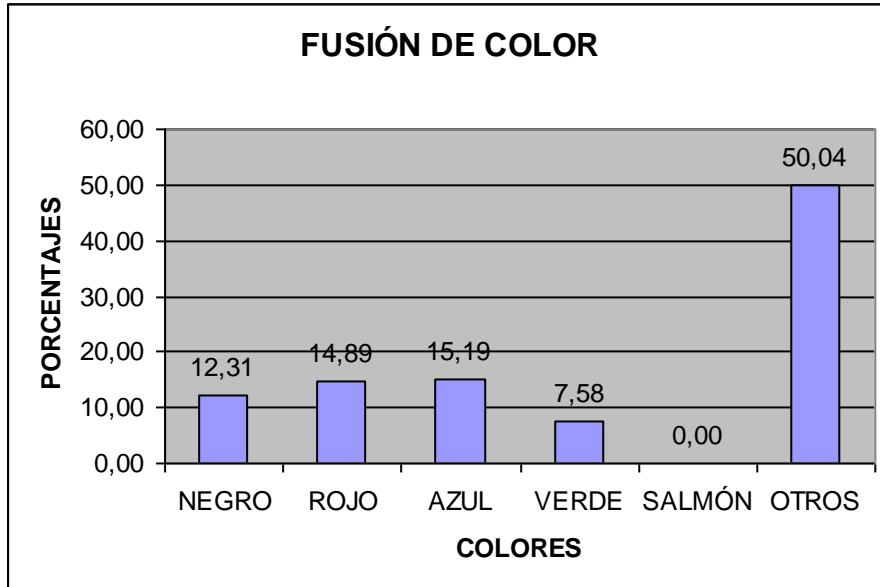
Histograma de color - Análisis porcentual del color en el cartel - Película *Hable con ella* 2002

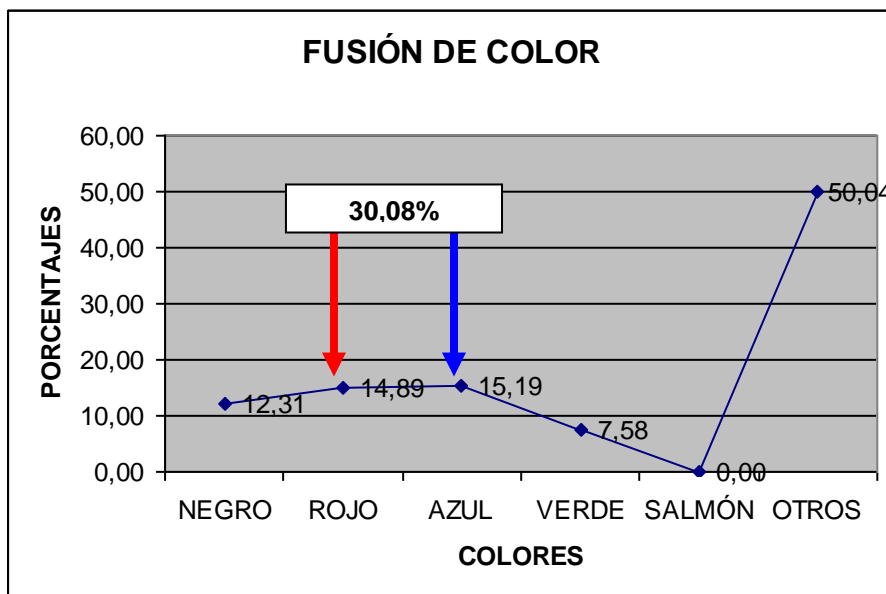
Análisis porcentual del color en el cartel - Película *Hable con ella* 2002

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

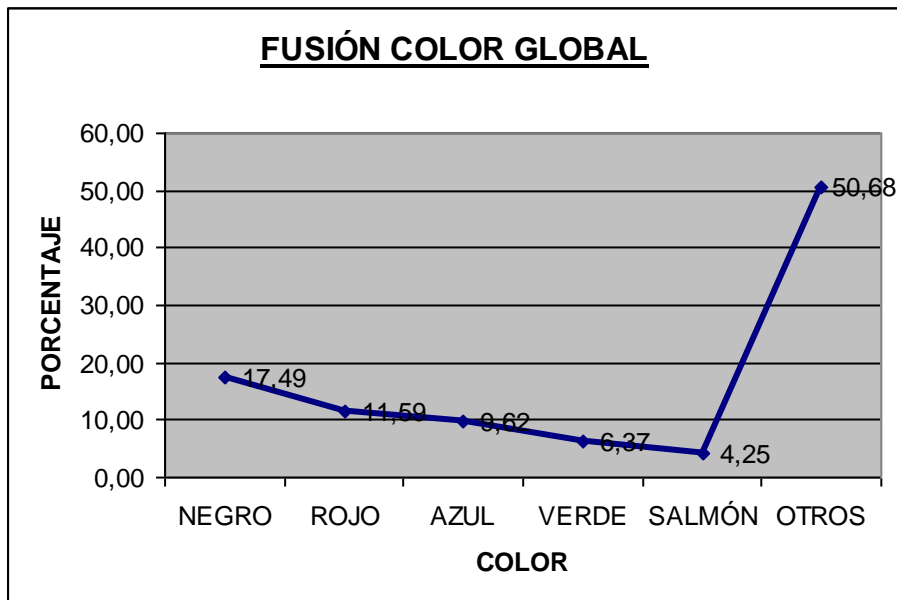
Histograma de color - Análisis porcentual del color en 3 fotogramas - Película *Hable con ella* 2002

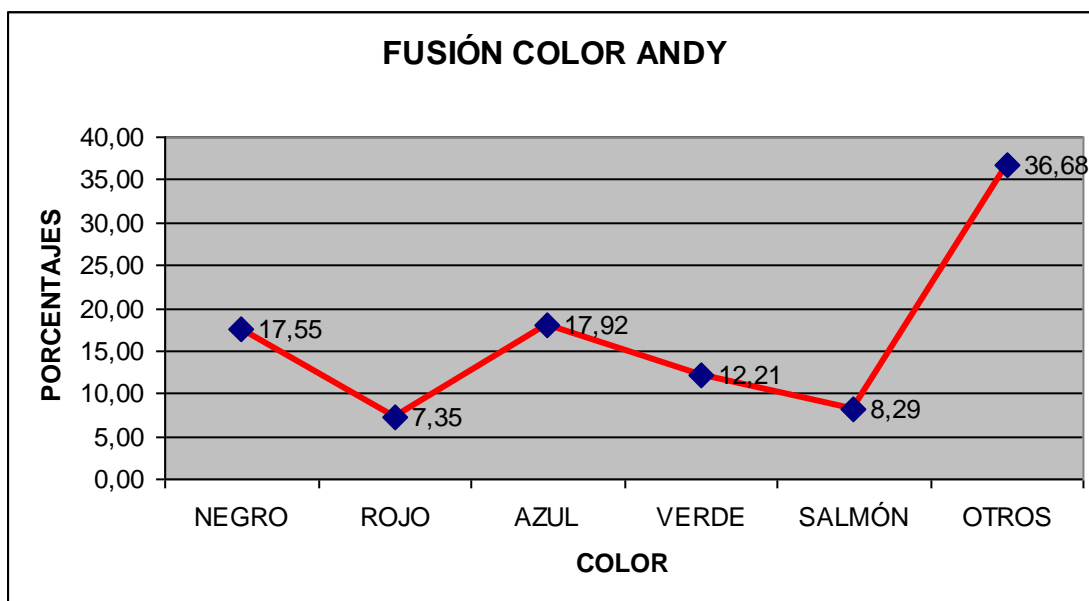
Análisis porcentual del color en 3 fotogramas - Película *Hable con ella* 2002

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Análisis porcentual del color en 3 fotogramas y cartel - Película *Hable con ella* 2002

Análisis porcentual obra de Andy Warhol seleccionada. *Corporate trade ads, Colored Campbell's soup, Marilyn, Elvis I and II, Flowers, Mao*

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

TÍTULO - HABLE CON ELLA	
CARTEL	
NEGRO	40,61
ROJO	28,64
AZUL	30,75
VERDE	0
SALMÓN	0
OTROS	0
	100
FOTOGRAMA – 01	
NEGRO	2,79
ROJO	0
AZUL	21,67
VERDE	18,29
SALMÓN	0
OTROS	57,25
	100
FOTOGRAMA – 02	
NEGRO	5,82
ROJO	0
AZUL	8,33
VERDE	0
SALMÓN	0
OTROS	85,85
	100
FOTOGRAMA – 03	
NEGRO	0
ROJO	30,9
AZUL	0
VERDE	12,04
SALMÓN	0
OTROS	57,06
	100
FUSIÓN	
NEGRO	12,31
ROJO	14,89
AZUL	15,19

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

VERDE	7,58	
SALMÓN	0,00	
OTROS	50,04	100

Tabla 4 - Porcentajes de color
– *Hable con ella*

Fotograma 1 – *Hable con ella* –
Primer corte - Ax1 (A=1/3 T)

Fotograma 2 – *Hable con ella* –
Segundo corte - Ax3 (A=1/3 T)

Fotograma 3 – *Hable con ella* –
Tercer corte – Ax5 (A=1/3T)

8.4.- Todo sobre mi madre, año 1999.

Toda la película se mueve en torno al tema de la muerte, y a la reencarnación con el personaje Lola que interpreta Toni Cantó. Primer Óscar por la academia de Hollywood; mejor película extranjera. Paca, doña Francisca, la madre de Pedro, murió poco antes del lanzamiento mundial de la película *Todo sobre mi madre*.

El guión original del cineasta es un retrato del mundo femenino, un homenaje al teatro y a través de todo ello un homenaje a tres grandes actrices que a su vez hicieron de actrices: Bette Davis, Gena Rowlands y Romy Schneider, y un gran homenaje a su propia madre. La madurez de su narrativa, tanto literaria como cinematográfica, dentro de la trilogía sobre los sentimientos humanos que han supuesto sus últimas obras. Las referencias literarias de esta cinta se inician con su mismo homenaje al teatro. Es un mundo lleno de referencias teatrales, sobre todo Tennessee Williams, al que el realizador, en una entrevista concedida a la revista *Première* en 1995, considera como "su padre espiritual", y que no en vano cita en varias de sus películas. También está Federico García Lorca o Genet. En otro ámbito, el de la literatura propiamente dicha, se encuentran citas de Truman Capote, también presentes en la película *¿Qué he hecho yo para merecer esto!* Las críticas unánimes de la película la convierten en la obra cumbre de esta etapa emotiva y lineal de su cine. "Siempre he confiado en la bondad de los desconocidos", decía Williams.

En *Todo sobre mi madre* se decía "siempre he confiado en la bondad de los desconocidos", dice Huma a Manuela. La trama de la película se resume muy bien en una reflexión que hace Manuela: "¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Hay un modo de decirle a un hijo que la persona que le engendró, su padre biológico, tiene unas tetas mayores que las de su madre, y que la última vez que lo vio se hacía llamar Lola y que incluso ella, su mujer, ya hacía tiempo que no le llamaba Esteban?"

El homenaje que Pedro Almodóvar hace a su madre en esta película se resume a la siguiente manifestación: "Hubiera podido ser actriz, si hubiera

querido. Pero mi única vocación ha sido cuidar de mis hijos: ¡Cuidarte a ti!" Esta es una película llena de homenajes, elipses y metáforas, llena de hallazgos teatrales artísticos y literarios. De alguna manera, esa huida de Manuela es la misma que la del director hacia otra ciudad, puesto que por primera vez sus exteriores pasan a recrearse en otra ciudad, Barcelona, dentro de su mismo contexto espacial, una ciudad cosmopolita y muy contemporánea, es un cine específicamente urbano.

El arte vuelve a recuperar su papel, carteles teatrales, los fotocromos tienen de nuevo un carácter pictórico distinto del cartel anunciador de la película. Fotografías de actrices en el camerino de Huma Rojo, un personaje tan pop como Leo *La flor de mi secreto*, un mundo americano al más puro estilo Warhol de características hispanas; la Agrado y su mundo. Barcelona una ciudad que respira el arte modernista de Gaudí y sus seguidores, puertas, llamadores, frescos de zócalos, columnas y capiteles del Palau, fachadas de edificios, un universo tan colorista como los propios personajes, y tan contemporáneo como la obra del director. La decoración de los interiores deja paso a la identificación social de los personajes.

El kitsch de las casas de la Agrado y Manuela en Barcelona son un ejemplo más de este estilo artístico en manos del realizador; papeles pintados geométricos, cocinas coloristas, planos de verduras (pimientos una constante dentro de su cine). Como contrapunto el piso de Madrid de Manuela, muebles modernos y funcionales, como la habitación de su hijo, o la casa de la madre de la hermana Rosa, un modernismo catalán mezclado con la vanguardia. La música folclórica aquí tiene tintes africanos y franceses.

8.4.1.- Sinopsis, *Todo sobre mi madre*

Manuela trabaja como enfermera en la UCI y es el contacto con el centro nacional de trasplantes de órganos. En una simulación hecha para entrenar a los médicos sobre cómo tratar con las familias donantes, ella interpreta a una madre dolorida. Madre soltera, lleva a su hijo de 18 años, Esteban, a ver *Un*

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams. A Esteban le gusta escribir y quiere un autógrafo de la actriz Huma. Después de la función esperan fuera del teatro. Esteban le dice a su madre que quiere saber toda la historia de su padre ausente y ella le promete contársela cuando vuelvan a su casa. Pero al correr tras el taxi de Huma para conseguir el autógrafo, Esteban es atropellado mortalmente por un coche. Manuela firma la donación de órganos que ha interpretado en tantas ocasiones, pero ahora son los de su hijo. Decide ir a Barcelona en busca del padre de Esteban para contarle lo sucedido. Él ahora es un transexual a medio operar. Una vez en Barcelona, Manuela encuentra a Agrado, una vieja amiga y también transexual, pero Agrado le dice a Manuela que su ex marido Esteban (que ahora se llama Lola) ha desaparecido. Van a ver a Rosa, una monja trabajadora social, que les cuenta que ha ayudado a Lola a desintoxicarse. Más tarde, Rosa confiesa que está embarazada y que Lola es el padre. Manuela se enfurece con su marido, pero no se lo dice a Rosa. Va a ver la misma versión de *Un tranvía llamado Deseo*, que ha visto en Madrid con su hijo. Allí conoce a la actriz Huma que está enamorada de su compañera de reparto, Nina. Pero Nina, que es drogadicta, ha huido y Manuela lleva a Huma a la calle donde hay tráfico de drogas y la encuentran. Al día siguiente, Huma le ofrece a Manuela el trabajo de asistente personal. Una noche que Nina está demasiado drogada como para salir a escena, Manuela se ofrece a interpretar su papel. Lo hace muy bien y Nina se enfurece. Manuela tiene que explicarles porque esta obra ha marcado su vida. Rosa es VIH positiva, habiendo sido contagiada por el drogadicto Esteban, ahora Lola y su embarazo se complican. Manuela deja el trabajo con Huma para dedicarse a cuidarla todo el tiempo. Rosa le dice que si tiene un niño, lo llamará Esteban, en homenaje al hijo muerto de Manuela. Pero Rosa muere en el parto y Manuela se hace cargo del bebé que también es VIH positivo. Rechazada por la abuela del niño, Manuela se vuelve a Madrid con su hijo adoptivo. Pero tres años más tarde regresa para una conferencia médica con su hijo Esteban, que es uno de los primeros en eliminar el virus por completo.

8.4.2.- Ficha técnica, *Todo sobre mi madre*

Dirección: Pedro Almodóvar. *Guión:* Pedro Almodóvar. *Producto ejecutivo:* Agustín Almodóvar. *Directora de producción:* Esther García. *Productor asociado:* Michel Rubén. *Director de fotografía:* Afonso Beato. *Montaje:* José Salcedo. *Música:* Alberto Iglesias. *Sonido:* Miguel Rejas. *Director artístico:* Antxón Gómez. *Ayudante de dirección:* Pedro Lazaga. *Segundo operador de cámara:* Joaquín Manchado. *Maquillaje:* Juan Pedro Fernández. *Vestuario:* José María de Cossío. *Peluquería:* Jean-Jacques Puchu. *Ayudantes de dirección:* Álvaro de Armiñán, Covadonga R. Gamboa, Susana Fernández. *Script:* Yuyi Beringola. *Ayudantes del director:* Lola García, Pedro Paz. *Directora de casting:* Sara Bilbatúa. *Auxiliar de dirección:* Luis Fernando Machi, Ignacio Charrabe. *Jefe de producción:* Tino Pont. *Ayudante de producción:* Toni Novella. *Auxiliares de producción:* Nicolás Tapia, Sergio Díaz. *Prensa y promoción:* Paz Sufrategui. *Ayudante de producción (Barcelona):* Xavier Guallar. *Administrador:* Oscar Valero. *Ayudante de cámara:* José Ramón Delgado. *Auxiliar de cámara:* Roberto Miguel. *Foto de escena:* Teresa Isasi. *Técnico vídeo:* Alberto Poveda. *Ayudantes de montaje:* Rosa Ortiz, Manolo Laguna. *Microfonista:* Jaime Fernández. *Decorador:* Federico García Cambero. *Ayudante de decoración:* Luis Aferré. *Regidora:* María Rodríguez. *Regidor (Barcelona):* Jorge Pérez. *Attrezzistas:* Juan Ignacio Viñuales, Juanvi Riuve, José Altit, Gonzalo Ansó. *Sastra:* Inma Artigas. *Segundo maquillador:* Jorge Hernández. *Jefe de eléctricos:* Enrique Bello. *Jefe de maquinistas:* Carlos Miguel. *Eléctricos:* Rafael Castro, Fernando Beltrán, Eugenio Martínez, José Luis Martínez, Luis Hidalgo, Ángel Gómez, Álvaro Gómez. *Personal de administración:* Ana Sanz, Adela Donamaría, Beatriz Gordo, Rosa María Serrano, Amaya Valero. *Coordinador de especialistas:* Antonio Lemos. *Especialista:* Ismael Martínez. *Storyboard:* Marcos de Aguilar. *Ayudante de casting:* Macarena Pombo. *Meritorio de producción:* Borja Rodríguez Gamboa. *Meritorio de producción (Barcelona):* Carlos Pastor, Juan de Haro. *Meritorio de cámara:* Raúl Manchado. *Meritorio de decoración:* Javier Rodríguez. *Meritorio*

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

de sonido: David Rodríguez. Encargado de almacén El Deseo: Luis Miguel Segura. Conductor de producción: Miguel Ángel García. Reserva de espacio: Carlos Machi, Alfonso Holguín, Francisco Javier Prieto. Reserva de espacio (Barcelona): Miguel Ángel Vivas. Peones: Pedro Luis Arias, Emilio García, María del Carmen Rodríguez, Adelaida Huete, Alberto Pereira, Tomás Corbacho, Jesús Arroyo, Raúl Fernández. Diseño gráfico y títulos: Óscar Mariné/OMB Madrid. Producción de música: Lucio Godoy. Estudios montaje, sonorización y mezclas: Cinearte. Mezclas: José A. Bermúdez, Diego Garrido. Efectos de sala: Luis Castro. Construcción de decorados: Enrique García. Figuración: 2.001. Laboratorios: Madrid Film. Director técnico: Alfonso Aguirre. Etalonaje: Yolanda Cáceres. Corte de negativo: Felisa Catalinas. Material eléctrico: Cinetel. Efectos especiales: Molina. Grúa: Cinegrip. Transportes: Megino. Vestuario: Cornejo. Atrezzo: Vázquez-Mateos Mengíbar. Tapicería: Emilio Ardura. Postproducción digital: Molinare. Inferno: Aurelio Sánchez-Herrero. Trucos ópticos: Storyfilms. Pelucas y postizos: Viuda de Ruiz. Gestoría S. S. Asesoría fiscal: Coprisa. Conductores: Miguel Ángel López, Bernardino Villanueva, Julián Hernández, Carmelo Morón, Agustín Ruiz, Juan Luis Grande, Javier Sánchez, Ángel Frutos. Película: Kodak Eastmancolor. Formato: Scope. Cámara: Panaflex y lentes Cámara Rent International-Panavision. Sonido: Dolby Digital. El Deseo, S.A./RENN Productions/France 2 Cinema. Año de producción: 1999. Con la colaboración de Vía Digital. Duración: 105 minutos

8.4.3.- Ficha artística, *Todo sobre mi madre*

Manuela: Cecilia Roth. Huma Rojo, Blanche Dubois: Marisa Paredes. Nina, Stella: Candela Peña. La Agrado: Antonia San Juan. Hermana Rosa: Penélope Cruz. La madre de la hermana Rosa: Rosa María Sardá. Con la colaboración especial de: Fernando Fernán-Gómez, Fernando Guillén, Toni cantó, Eloy Azorín, Carlos Lozano, Manuel Morón, José Luis Torrijo, Juan José Otegui, Carmen Balagué, Malena Gutiérrez, Yael Barnatán, Carmen Fortuny, Patxi Freytez, Juan Márquez, Michel Ruben, Daniel Lanchas, Rosa Manaut, Carlos

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

G. Cambero, Paz Sufrategui, Lola García, Lluís Pasqual. *Agradecimientos:* Cayetana Guillén Cuervo, Lluís Pasqual, Rodolfo Olmedo, Mamen Segovia, Reni Zanundio, Pierre Edelman, Tau Cerámica, Organización Nacional de Trasplantes, Barcelona Plató, Teatro Auditorio Federico García Lorca, Aeropuerto de Torrejón, Colegio Mayor Universitario San Juan Evangelista, Asociación para la Prevención y Reinserción de la Mujer Prostituta, Casa de América, Cariplo, Zurich, Hospital Ramón y Cajal, Centro Comercial Pasillo Verde, Cafetería Marqués de Casa Riera, Teatro Bellas Artes, Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, RENFE/AVE, Círculo de Bellas Artes, Renault CEASA, Airtel, Häagen Dazs, Evax, Seiko, Pans and Company, Solán de Cabras, CocaCola, Mahon, Mobiliario Urbano, Cemusa, Imes, Deltas, Fundación García Muñoz, Crisol, RGB, Medical Device, S.A., Louis Vuitton, Bric's, Kipling, EMI-Odeon, S.A., Unisys España, S.A., Philips, Nicoleta, Plein Sud, Hierba Monesal, S.A., Roca, The Ralph Lauren Home Collection, Casa jardín, Ayuntamiento de Madrid: Ventanilla Única y Policía Municipal; Ayuntamiento de Leganés: Policía Municipal y Unidad de Seguridad Ciudadana, Patrulla Rural; Ayuntamiento de Fuenlabrada: Jefatura de Policía Local, Cuartel General del Aire, Audelli, Arbora/Ausonia, Televisión Española, Anagrama, Hospital del Mar, Parc D'Atraccions Tibidabo, S.A., Cementes de Montjuic de Barcelona, Teatro Tívoli de Barcelona, Templo de la Sagrada Familia de Barcelona, Iluminación Sagrada Familia (Gregorio Martínez), Cooperativa de Radio Taxi de Barcelona, Palau de la Música, Estudio Canal, Farmacia Doña María Díaz Laviada, El Palau del Color, Rubatec, Xefo Guasch, Caritas, El País, Radio Barcelona, Cadena SERT Soundtrack, Coses de Casa, Bebe Ampa Hispania, Teresa Ramallal, Aline y Nachy, Momi Mokuba, Comunidad de Propietarios del inmueble 16 de la calle de la Princesa (Barcelona), Confitería Escriba, Ayuntamiento de Barcelona, Gobierno Militar de Barcelona, Guardia Urbana de Barcelona, Sociedad General de Aguas de Barcelona, Emporio Armani, Gafas Armani, Levi's, Chevignon, Torradas, TCN, Caramelo, Elena Benarroch, Replay, John Galiano, Elena Rohner, Hush

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Puppies, Duyos y Paniagua, Tinte Roma, Champion, Hanes, Pret-Maman, Clave 2, FCB/Tapsa, Hispano Foxfilm, Outumuro, Tiempo/BBDO-Bayer, Mac. Quotations from: *Music for Chameleons*, by Truman Capote, 1979, used by permission of the Truman Capote Literary Trust. Atan C. Schwartz, Trustee. A *Streetcar Named Desire*, 1947, renewed 1975, The University of the South. By special arrangement with The University of the South. Sewane. Tennessee. Portrait of Miss Bette Davis by Skrebneski. 1971. Footage from *All about Eve*, courtesy of Twenty Century Fox Film Corporation. All rights reserved. Courtesy of the Estate of Betty Davis and Bette Davis Foundation.

Banda sonora

Música compuesta por: Alberto Iglesias. *Interpretada por:* Orquesta Filarmónica de Praga. *Dirigida por:* Mario Klemens. *Grabado en:* Estudio de grabación Smecky (Praga) y Red Led (Madrid). *Grabación y mezclas de músicas:* José Luis Crespo. *Asistente de estudio en Madrid:* Iñaki del Olmo. *Solistas:* *Clarinete:* Enrique Pérez. *Trompeta:* Patxi Urtegui. *Guitarra:* Fernando Egozcue. *Batería:* Patrick Goraguer. *Bajo eléctrico:* Paco Bastante. *Vibráfono:* Alfredo Anaya. *Piano:* Alberto Iglesias. *Flauta:* Manuel Tobar.

Temas

"Gorrión". *Autor:* Dino Saluzzi. *Intérpretes:* Dino Saluzzi, M. Johnson, J. Saluzzi. 1997, ECM Records. Tema extraído del disco *Cité de la musique*. "Coral para mi pequeño y lejano pueblo". *Autor:* Dino Saluzzi. *Intérpretes:* Dino Saluzzi, M. Johnson, J. Saluzzi. 1997, ECM Records. Tema extraído del disco *Cité de la musique*. "Tajabone". *Autor:* Ismael Lô. *Publicada por:* Éditions de Bertholène. *Intérprete:* Ismael Lô. 1996, Mercury France. *Por cortesía de:* Polygram Ibérica, S.A., una compañía Universal Music Group. *Haciendo Lorca* es una obra de Lluís Pascual sobre textos del poeta. Comunidad de Herederos de Federico García Lorca. Con licencia de la SGAE.

8.4.4.- Análisis cuantitativo, planos, *Todo sobre mi madre*

- Música de inicio muy creativa.
- Un suero de hospital, su goteo, más instrumental médico, es un plano.
- Blanco y rojo para los créditos.
- Centro de trasplantes.
- Hospital Ramón y Cajal. Habla Manuela, Cecilia Roth.
- Centro de Donación Nacional. CDN, habla una auxiliar india, por su indumentaria.
- La casa de Manuela es del estilo pop, moderno.
- Suena "Dodotis", el anuncio de pañales infantiles, como descanso del informativo de la televisión.
- Cine en blanco y negro en la televisión, *Eva al desnudo*.
- Manuela viste de rojo, su hijo Esteban, interpretado por Eloy Arorzarín viste de azul, el sofá es rojo.
- Imágenes, planos, de Betty Davis en la película de la televisión.
- En el salón de la casa de Manuela, un cuadro pop, al estilo Andy Warhol.
- Manuela hacía teatro en su juventud, ballet para intelectuales, según ella.
- Manuel regala a su hijo *Música para camaleones*, de Truman Capote, lee el prefacio.
- La casa está pintada de rojo algunas dependencias.
- El hijo, Esteban, escribe un relato sobre su madre.
- Psicólogo que lleva la preparación de una donación de órganos, Manuela escenifica la escena para aprender sobre ella en un seminario.
- El hijo escribe sobre la donación de órganos.
- Se simultanean imágenes de vídeo con las de la película, para ver como se hace una pedida de órganos a los familiares de un fallecido.
- Simulación de donación de órganos.
- Un cartel de "Huma", en la calle. Sobre él, Manuela espera a Esteban su hijo.
- Marisa Paredes en el teatro, interpreta a Huma Rojo.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Hace de loca, como al comienzo de la película, en el teatro.
- El fondo de la escenografía del teatro es azul intenso.
- Música ejemplar mientras Manuela y Esteban observan la obra de teatro.
- Rojo y azul se unen en el teatro.
- El paraguas de Manuela en el exterior del teatro, lleva la simbología gay, colores del arco iris.
- Estela era la que interpretaba Huma, en *Luna Cruz*. Marisa Paredes hacía de Estela.
- También había sido interpretada por Manuela en su juventud.
- "...ponerte hasta el culo de todo lo que pillas...", dice Huma a su asistenta que también hace de actriz.
- Huma desde dentro del coche.
- Esteban es atropellado.
- Plano desde el suelo cuando Manuela recoge a su hijo tendido en el asfalto.
- Lluve en Madrid, de por la noche.
- Cámara desde el suelo, con el correspondiente plano.
- Esteban tenía 17 años, y quería ser escritor.
- Otra vez el centro de donantes.
- Hospital Ramón y Cajal.
- Manuela viste de negro, cuando le dan la noticia de la muerte cerebral de Esteban.
- Firma la donación de órganos, la música es terrible, tronadora.
- Se lee la palabra "corazón", marcada en los colores verde y rojo, para la donación, en el centro nacional de trasplantes.
- Los órganos son transportados en un depósito azul.
- Hay un salto temporal en la película. Tres meses después.
- Hospital A Coruña, salida del trasplantado de corazón.
- Manuela viste de negro. Fue A Coruña tras el corazón de su hijo.
- Manuela está enferma psicológica.
- Madrid Barcelona, huyendo en el tren. Manuela dentro.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Antes huía del padre de Esteban, (de Barcelona) ahora lo buscaba.
- Suena Ismael Lö, interior de un túnel, pasa el tren.
- Planos aéreos de Barcelona. Suena Ismael Lö.
- Taxis negros y amarillos.
- Sagrada Familia, exteriores, hito arquitectónico.
- Manuela va a un descampado, en las afueras de Barcelona, ve prostitución, drogas, transexuales...
- Un cliente pega a una prostituta.
- Agrado que es atacada por un cliente. Termina ayudándole en las heridas que le ha ocasionado.
- La película de un giro, pasa del drama a lo cómico. Manuela y Agrado en el exterior de la farmacia.
- "...Lola está mala, de todo lo que se mete...", dice Agrado
- "...nos pusimos las tetas juntas...", dice Agrado.
- Agrado viste con unos leopardos.
- En la boca de Agrado hay sangre de cuando fue agredida.
- Agrado viste de rojo y negro. Andan por Barcelona, exteriores, es el casco antiguo.
- Hermana Rosa, interpretada por Penélope Cruz. Una monja.
- Lola había sido ayudada por la Hermana Rosa a desintoxicarse de las drogas.
- "...Drags nos están robando los clientes...", dice Agrado, "...no puedo con las calvas...", manifiesta.
- Fachadas urbanas, exteriores, Gaudí.
- Rosa Sardá, que interpreta a la madre de la Hermana Rosa, falsea cuadros.
- "...deberías ir a un psiquiatra...", dice la madre a su hija.
- Están en un interior de una casa burguesa.
- Exteriores de barriadas marginales, en Barcelona.
- La nueva casa de Manuela tiene una decoración kitsch (empapelados modulares).

TESIS DOCTORAL: “Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo”

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Las jarras de agua son de Ikea, por las que beben (una partida de Rumanía).
- Manuela va de nuevo a ver, *Un tranvía llamado deseo*, ella viste de rojo, el escenario es azul.
- Huma Rojo es Marisa Paredes de nuevo.
- Entra en el camerino de Huma; Manuela.
- Huma bebe muchísimo.
- Nina, su asistente que es interpretada por la actriz Candela Peña, tiene problemas con el caballo.
- Huma fuma pitillos largos, imita a Betty Davis.
- “...Humo es lo único que ha habido en mi vida”, dice Huma.
- Exteriores, buscan caballo Manuela y Huma, para Nina.
- Encuentran a Nina.
- “...tengo palopa y de todo...”, dicen a Manuela en la calle.
- La Hermana Rosa desvela a Manuela que está embarazada, y el hijo es de Lola.
- Lola es la misma que dejó embarazada a Manuela, es decir, el padre de Esteban.
- Hospital del Mar. La Hermana Rosa va a ver al ginecólogo.
- Manuela vuelve al camerino de Huma. Que le ofrece trabajo.
- Huma desvela a Manuela que Nina es su pareja.
- “...busca un ansiolítico para Nina...”, dice Huma.
- Manuela dice que tiene “lexatín”.
- En el hospital, la Hermana Rosa viste de blanco, Manuela de Rojo.
- “...las mujeres somos un poco bolleras...”, dice Manuela, que aceptó a su marido después de ponerse las tetas.
- La Hermana Rosa es hipertensa.
- De nuevo el teatro. Manuela está oyendo la interpretación de Huma y Nina, parece saberse el diálogo, mientras las ve actuar.
- Salto en el tiempo; dos semana después.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- "...Nina está puesta hasta las trancas...", dice Manuela.
- Manuela sustituye a Nina en el teatro que hacía de Estela.
- Agrado está viendo la actuación.
- El hijo de la Hermana Rosa nace con el síndrome cero positivo.
- "...Lola se pincha hace 15 años...", dice Manuela a Rosa que es muy ingenua.
- Lola hacía de Kobalski en *Un tranvía llamado deseo*.
- La Hermana Rosa llora y se abraza a Manuela.
- Cartel de *Un tranvía llamado deseo*.
- Huma recuerda cuando Manuela le pidió el autógrafo para su hijo Esteban, cuando llovía aquella noche en Madrid.
- Huma viene a casa de Manuela a pagarle. Están Rosa vestida de rojo, Manuela de gris, y Huma que viste de rojo.
- Cortinas rojas para la casa de Manuela.
- "...me van a denunciar a magistratura por no cumplir el contrato...", dice Huma.
- La escena dramática pasa a cómico cuando llega Agrado.
- Rosa es ingenua en la conversación, su interpretación es magistral en este momento.
- "...vamos a beber y así aflojamos un poquito...", dice Manuela.
- Plano del ascensor, en el rellano de la escalera, están Huma y Agrado, la escenificación es cómica.
- Vuelve el drama cuando Huma le da el autógrafo a Manuela, para Esteban.
- "...para fumarte un chino...", dice Agrado a Nina.
- "...las operadas no tenemos trabajo", dice Agrado a Nina (porque Agrado es un transexual).
- Nuevo salto temporal. Meses después.
- Rojo y azul, cuando Manuela cuida a Rosa.
- Manuela seca el sudor de Rosa.
- "...cómeme la polla...", le dicen a Agrado en el camerino.

TESIS DOCTORAL: “Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo”

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Suenan un móvil, no se ve, pero se escucha.
- Rosa habla con su madre, es una escena dramática.
- La madre de Rosa llora, le cae una lágrima.
- Negro para la madre de Rosa y para Manuela cuando hablan las dos juntas de su hijo muerto.
- Agrado hace un monólogo en el teatro. Telón rojo. De nuevo interior del teatro.
- Plano desde un óculo. Interior en la zona común, cuando saca Manuela a Rosa en la silla del Hospital la Mar.
- Plaza de Median Celi para ver al padre de Rosa.
- El padre de Rosa es Fernando Fernán Gómez, tiene una enfermedad mental que no reconoce ni a su hija.
- Rosa en el hospital para ejecutarle la cesárea programada.
- “...metieron en la cárcel a Videla...”, dice Manuela, “...hoy va a ser un gran día...”, le dice a Rosa antes de parir.
- Rosa muere en el parto.
- Entierro de Rosa.
- Lola baja una escalera en el cementerio.
- Lola viste de negro.
- Lola también se está muriendo, es cero positiva.
- Manuela le cuenta a Lola todo lo que ha sucedido, y ha pasado, con Esteban, quien era hijo de Lola.
- El abuelo tenía demencia senil.
- “¿Cuántos años tienes, y cuanto mides...?”, pregunta que siempre hace el abuelo, padre de Rosa.
- El niño también tiene anticuerpos, es cero positivo.
- Salto en el tiempo. Un año después.
- Pasa por la calle un furgón comercial de Airtel.
- Manuela enseña el hijo de Rosa a Lola que viste de rojo.

TESIS DOCTORAL: *“Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo”*

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- “...el niño no tiene por qué desarrollar la enfermedad...”, dice Manuela que muestra una foto de Esteban a Lola.
- Lola se llamaba Esteban antes de ser mujer.
- Plano del bebé cuando lee Lola el diario de Esteban, el que escribía antes de morir.
- Huma interpretaba una obra de Lorca.
- Manuela regresa a Madrid.
- Dos años después. Salto en el tiempo.
- Manuela regresa a Barcelona a un congreso porque Esteban el niño pequeño ha neutralizado el VIH.
- De nuevo el tren.
- Otra vez el camerino del teatro.
- Nina se casó vive en su pueblo y tiene un niño hermoso.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

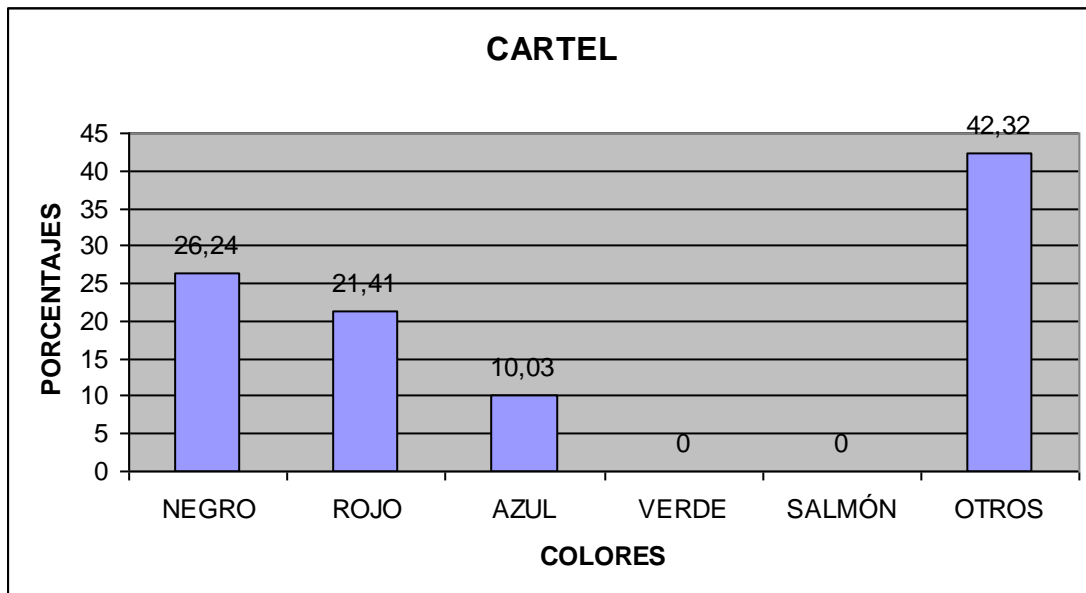
TODO SOBRE MI MADRE

PELÍCULA	TIEMPO
<i>TODO SOBRE MI MADRE</i>	1:32:27
CORTES	15:45:1:15

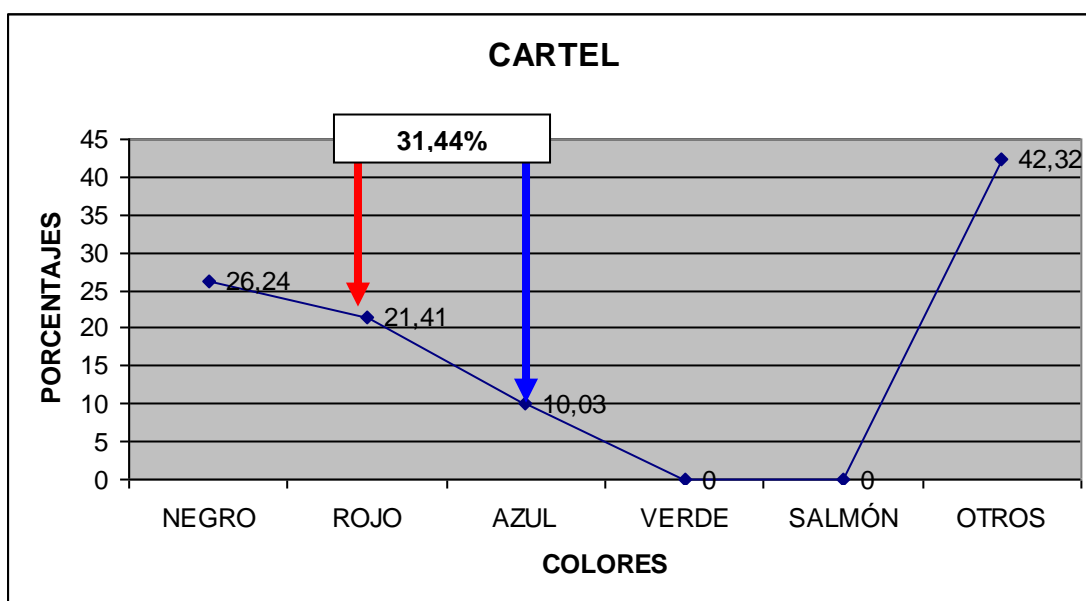

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

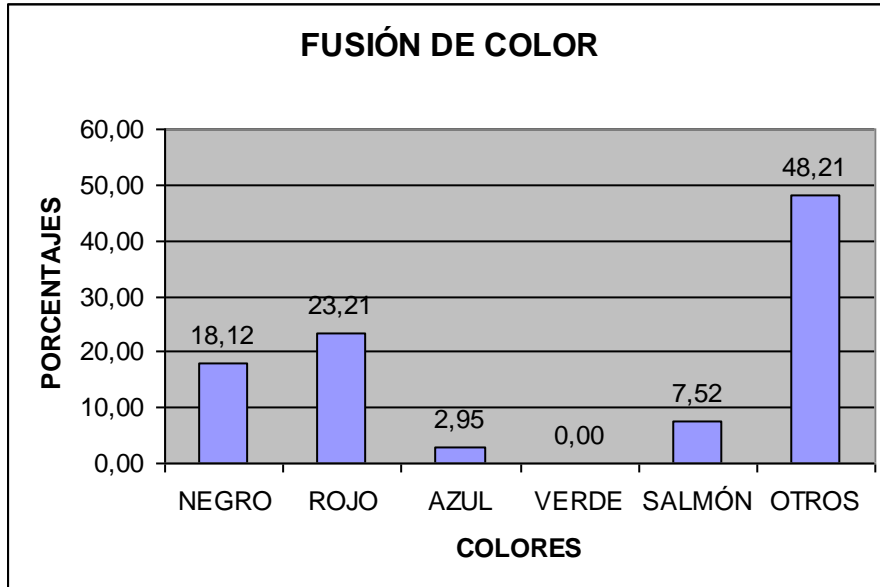
Histograma de color - Análisis porcentual del color en el cartel - Película *Todo sobre mi madre* 1999

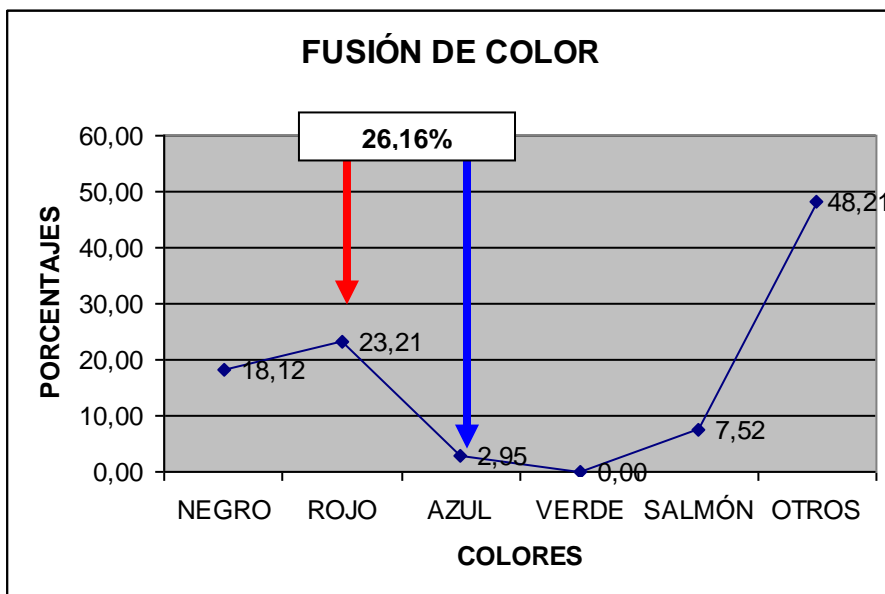
Análisis porcentual del color en el cartel - Película *Todo sobre mi madre* 1999

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

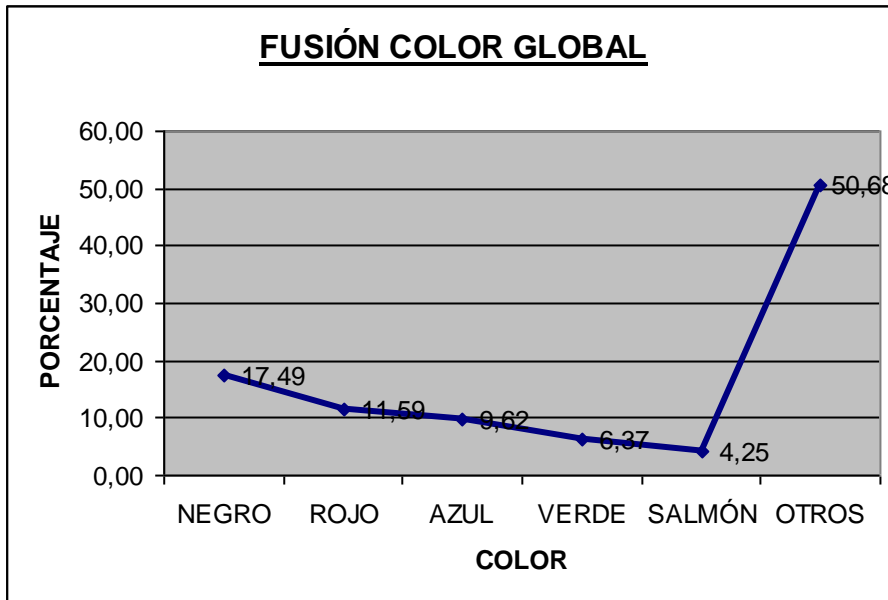
Histograma de color - Análisis porcentual del color en 3 fotogramas - Película *Todo sobre mi madre* 1999

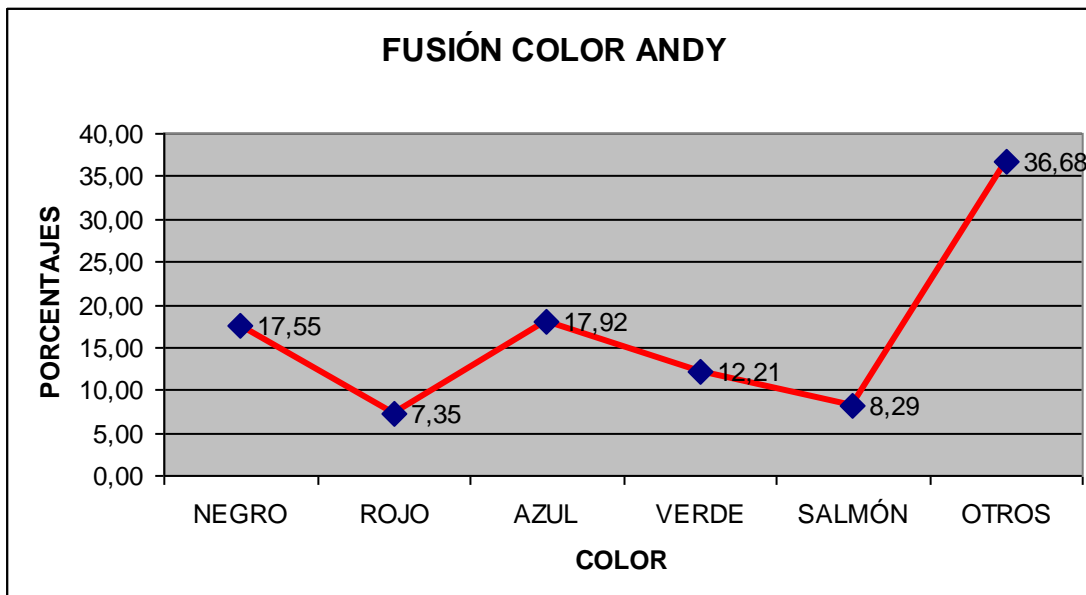
Análisis porcentual del color en 3 fotogramas - Película *Todo sobre mi madre* 1999

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Análisis porcentual del color en 3 fotogramas y cartel - Película *Todo sobre mi madre* 1999

Análisis porcentual obra de Andy Warhol seleccionada. *Corporate trade ads, Colored Campbell's soup, Marilyn, Elvis I and II, Flowers, Mao*

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

TÍTULO - TODO SOBRE MI MADRE		
CARTEL		
NEGRO	26,24	
ROJO	21,41	
AZUL	10,03	
VERDE	0	
SALMÓN	0	
OTROS	42,32	100
FOTOGRAMA – 01		
NEGRO	18,66	
ROJO	4,57	
AZUL	0	
VERDE	0	
SALMÓN	22,32	
OTROS	54,45	100
FOTOGRAMA – 02		
NEGRO	14,52	
ROJO	11,3	
AZUL	1,77	
VERDE	0	
SALMÓN	7,74	
OTROS	64,67	100
FOTOGRAMA – 03		
NEGRO	13,07	
ROJO	55,54	
AZUL	0	
VERDE	0	
SALMÓN	0	
OTROS	31,39	100
FUSIÓN		
NEGRO	18,12	
ROJO	23,21	
AZUL	2,95	

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

VERDE	0,00	
SALMÓN	7,52	
OTROS	48,21	100

Tabla 5 - Porcentajes de color
– *Todo sobre mi madre*

Fotograma 1 – *Todo sobre mi madre* – Primer corte - Ax1 (A=1/3 T)

Fotograma 2 – *Todo sobre mi madre* – Segundo corte - Ax3 (A=1/3 T)

Fotograma 3 – *Todo sobre mi madre* – Tercer corte – Ax5 (A=1/3T)

8.5.- Carne Trémula, año 1997

Es la historia de cómo convertirse en el mejor copulador del mundo y conseguir trabajando, respeto y familia cuando todo está en contra. Los actores, fenomenal.

Por primera vez Almodóvar rueda una película extraída de una novela, cuyos derechos había adquirido su productora hacía ya varios años, un hecho novedoso dentro de la obra del autor. Novela de Ruth Rendell que es una historia urbana de como género el "thriller". Cuenta además con la colaboración de Ray Loriga y Jorge Guerricaechevarría para la escritura del guión, que finalmente acaba siendo una adaptación libre. El comienzo de la historia arranca de la novela, pero a partir de ahí, ni Londres es Madrid, ni las circunstancias políticas, sociales y culturales de los personajes guardan relación con el original, y que han adquirido una nueva vida en las manos de sus adaptadores. Con ella, Almodóvar hace una fusión ejemplar entre literatura y cine. La película comienza con un importante acontecimiento sucedido una fría noche de enero de 1970, ese día el gobierno de Franco había declarado el Estado de Excepción en todo el territorio nacional. Se prohibían todo tipo de libertades y se legalizaba la detención indefinida de cualquier español, sin la menor explicación (suspensión del artículo 18 del Fuero de los Españoles); es la primera vez en que Almodóvar da referencia del franquismo en su cine. En esta película se guarda una relación en la pintura con el personaje de Francesca Neri, hija de un diplomático italiano, y por ello la representación pictórica es un cuadro de Tiziano sobre el mito de Dánae y Júpiter poseyéndola en forma de lluvia de oro.

Del mismo modo Antonio de Felipe representa el mundo del pop hispano en un retrato de Ángela Molina, homenaje al mundo del folclore. Javier Bardem usa espacios adaptados a su circunstancia de minusvalía en la película, y a su profesión de jugador de baloncesto, de forma que la vivienda está dotada de elementos adecuados a su situación de invalidez: barras de acero que sirven de ascensor, dormitorio elevado en una especie de segunda planta de la casa.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Son de destacar los electrodomésticos de última generación, coloristas y simples, así como la utilización del pavés como fábrica haciendo de tabiques divisorios en el salón de la casa. Utiliza espacios y edificios preexistentes. La burguesía se representa en esta casa, mientras que en la de Víctor en la zona de La Ventanilla junto a las torres Kio de Madrid, representa la pobreza extrema. Sólo nos queda mencionar el gusto por la moda de los años 70, la época que se representa, y el kitsch español en la decoración de la pensión de doña Centro.

8.5.1.- Sinopsis, *Carne Trémula*

Víctor nace en un autobús madrileño en la navidad de 1970 durante un estado nacional de emergencia. Su madre es una prostituta. Veinte años después, él es un repartidor de pizzas y está excitado con la perspectiva de su primera cita con Elena. Pero cuando la llama, ella le dice que tiene otros planes. Él entra a su piso y discuten. Ella saca un revólver, se dispara un tiro, pero nadie es herido. No obstante, llega la policía y Víctor se asusta tomando a Elena como rehén. Sancho, el mayor de los policías, es un borracho y trata de arrebatarse el revólver con violencia. En la confusión se dispara otro tiro, éste hiriendo a David, el policía más joven. Encarcelan a Víctor por los hechos y con el tiempo, David se convierte en miembro del equipo nacional de baloncesto en los juegos paraolímpicos, pues se ha quedado paralítico después del accidente. Elena y David se han casado. Víctor sale de prisión y trata de vengarse de David y Elena. Trabaja como voluntario en una guardería para niños sin techo que dirige Elena. David, molesto por el acecho de Víctor a su mujer, lo amenaza. Mientras tanto, Víctor conoce a Clara, la maltratada mujer de Sancho y comienza una relación con ella. Finalmente, Clara le dice a Víctor que en la lucha que llevó al accidente de David, fue Sancho quien apretó el gatillo, dado que David estaba teniendo una relación con Clara y Sancho quería matarlo. Elena se queda sorprendida y se siente culpable por el injusto castigo a Víctor. Fuertemente atraída por éste, se acuesta con él y luego se lo cuenta a

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

David. Furioso y herido, David resuelve contarle todo al celoso Sancho. Clara huye de su violento marido, pero él la descubre y terminan matándose mutuamente. Elena y Víctor se quedan juntos y al final de la película están a punto de tener un hijo, que también nacerá en las calles de Madrid, como su padre pero en circunstancias muy diferentes.

8.5.2.- Ficha técnica, *Carne Trémula*

Dirección: Pedro Almodóvar. *Guión:* Pedro Almodóvar, basado en la novela de Ruth Rendell *Live Flesh*. *Productor ejecutivo:* Agustín Almodóvar. *Directora de producción:* Esther García. *Director de fotografía:* Afonso Beato. *Montador:* José Salcedo. *Música:* Alberto Iglesias. *Sonido:* Bernard Menz. *Director artístico:* Antxon Gómez. *Vestuario:* José María de Cossío. *Maquillaje:* Juan Pedro Hernández. *Peluquería:* Fermín Galán. Con la colaboración en guión de Ray Loriga y Jorge Guerricaechevarría. *Ayudante de dirección:* Pedro Lazaga. *Segundo ayudante de dirección:* Ana Muñoz, Alear de Armiñán. *Script:* Marisa Ibarra. *Auxiliar de dirección:* Covadonga R. Gamboa. *Ayudantes de director:* Lola García, Pedro Pae. *Directora de casting Ocuranda Films:* Katrina Bayonas. *Jefe de producción:* Alejandro Vázquez. *Ayudantes de producción:* Toni Novella, Pilar Pérez. *Asistente del productor:* Michel Ruben. *Auxiliares de producción:* Nicolás Tapia, Sergio Díaz. *Administrador:* Oscar Valero. *Promoción y prensa:* Paz Sufrategui. *Prensa en Europa:* Simona Benzakeim. *Segundo operador:* Julio Madurga. *Segundo operador y steadycam:* Joaquín Manchado. *Ayudante de cámara:* David Carretero. *Foto de escena:* Daniel Martínez. *Técnico de vídeo:* Jacobo Escamilla. *Ayudantes de montaje:* Rosa Ortiz, Manolo Laguna. *Microfonista:* M. del Mar González. *Ayudantes de decoración:* Agustí Camps, Ion Arreche. *Ambientador:* Felipe de Paco. *Ayudante de ambientación:* Federico G. Cambero. *Regidores:* Imanol Echevarría, Belén Bernuy, Carola Angulo. *Attrezzistas:* Juan Ignacio Viñuales, Juan Vicente Riuve, José Altit, Gonzalo Ansó. *Ayudante de vestuario:* Alejandro Van Rody. *Sastra:* Eva Salas. *Ayudante de maquillaje:* Patricia Rodríguez.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Gaffer: Francesc Frualla. *Jefe de eléctricos:* Enrique Bello. *Jefe de maquinistas:* Carlos Miguel. *Eléctricos:* Rafael Castro, Fernando Beltrán. Enrique Pérez, Eugenio Martínez, Ángel Gómez, Alberto Asnal, Luis Hidalgo. *Making-off* Francisco Javier Roa. *Ayudante de making-off.* Cristina Rodríguez. *Personal de administración:* Ana Sanz, Adela Donamaría, Beatriz Gordo, Rosa M. Serrano. *Ayudantes de casting* *Ocuranda Films:* Natalia Lukig, Isabel Martínez. *Meritorio de dirección:* Luisfer Machi. *Meritorios de cámara:* Agueda Baloch, Ignacio Charrade. *Meritorios de sonido:* Pablo Bueno, Sergio Corral. *Meritoria de decoración:* M. Pilar Castellano. *Supervisión de producción* *Francia:* Aude Girard. *Diseño gráfico y títulos:* Studio Gatti. *Producción musical:* Alberto Iglesias, Lucio Godoy. *Estudios de montaje, sonorización, grabación músicas y mezclas:* Cinearte. *Mezclador:* J. A. Bermúdez. *Efectos de sala:* Luis Castro. *Transcripciones magnéticas:* Antonio Illán. *Construcción de decorados:* Enrique García. *Figuración:* 2.001. *Laboratorios:* Madrid Film. *Director técnico:* Alfonso Aguirre. *Corte negativo:* Felisa Catalinas, Cámara Rent. *Material eléctrico:* Cinetel. *Grúa:* Cinegrip. *Transportes:* Megino. *Vestuario:* Cornejo. *Atrezzo:* Vázquez Hnos. *Efectos especiales:* Molina. *Tapicería:* Emilio Ardura. *Edición y posproducción de vídeo:* Molinare. *Trucos ópticos y rótulo final:* StoryFilms. *Posticería:* Viuda de Ruiz. *Gestoría:* Legiscine. *Asesoría fiscal:* Coprisa. *Traducción del guión al francés:* Dalila García. *Conductores:* Miguel Ángel López, Bernardino Villanueva, Julián Hernández, Carmelo Morón, Agustín Ruiz, Juan Luis Grande, Javier Sánchez, Ángel Frutos. *Subvencionada por:* The European Script Fund. *Lugar de rodaje:* Madrid. *Película:* Kodak Eastman Color. *Formato:* Scope, rodada en Panavisión. *El Deseo, S.A./Ciby 2.000/France 3.* *Estreno:* 10 de octubre de 1997 *Duración:* 96 minutos.

8.5.3.- Ficha artística, *Carne Trémula*

Víctor: Liberto Rabal. *David:* Javier Bardem. *Elena:* Francesca Neri. *Clara:* Ángela Molina. *Sancho:* Pepe Sancho. *Doña Centro:* Pilar Bardem. *Isabel:*

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Penélope Cruz. *Otros*: Mex Angulo, Madula Fuentes, Yael Be, Daniel Lanchas y María Rosenfeldt.

Agradecimientos: Fundación ONCE. Rafael de Lorenzo, Equipo de Baloncesto en silla de ruedas: Fundosa-Once, Tienda Tecnicarol, Asociación Española de Baloncesto, Entrenadores de Javier Bardem: Juan Lara, Ángel García y Víctor Bustaviejo, Diego de Paz, Emilio Rodríguez, Antonio Henares, Liga Nacional de Fútbol Profesional, C. Atl. de Madrid SAD, F.C. Barcelona, Comunidad de Madrid, Nicolás Díaz Chico, Federación de organismos o entidades de radio y televisión autonómicos (FORTA), Canal Sur Televisión, S.A., Televisió de Catalunya, S.A., Telemadrid, Canal Nou, Televisión de Galicia, S.A., Euskal Telebista-Televisión Vasca, S.A., Javier Giner, Juan Carlos Crespo, Canal+, Matías Prat, Miguel Navarro, Antonio de Felipe, RNE, TVE, Mariano Sánchez, Fernando Iglesias, Carlos Aguado y Rafaela, Fabián de Torres, Serafín y Miguel de la Residencia Manzanares. *Han colaborado*: Brandy, Fortuna, Habitat, Peugeot, Nicoletta Estefanel, Tinte Roma, Telefónica, Zanussi, Tresserra, Acordarte, Roca, San Miguel, Santa y Cole, Philips España, Canon España, Ban & Olufsen, Piaggio, Coca-Cola, Cristóbal Martín, Nuevo Futuro, De papel, Fabio MacNamara, Elena Benaroch, Emporio Armani, Precchio, Autocares Herranz, Fiorucci, Giorgio Armani, Revista Gigantes del Baloncesto, Cassana, Cervezas Águila, Citroën Hispania, Dom, Editorial Planeta, Chevignon, Hannes, Imperio Clandestino, Jocomomola, John Galliano, Lee Cooper, Luis Miguel Vega, Ediciones S.M., Luxottica, Matías Rodríguez, Pizza Hut, No Name, Grundig, La Continental, Juteco, Luna Champion, Flex, JVC Española, Agatha, Amaya Arzuaga, Larrea, Manuela Vargas, Marga Lantero, S.L., Blanco, Bonaventure, Solano Muebles de Caña, Paloma Arístegui, Adolfo Domínguez, Renault FASA Autocar, Cecilia Paniagua, Zenith, Chanel, Teka, ABC, Joaquín Amado, Plein Sud, Panama Jack, Hugues Chevalier, Mila Rentador, Espuñes Platería, Guerlain París, Carola Cervera, Robert, Austral Sport, S.A., Babilonia, Omega, Pomellato, Francesca Medias, Rado, Robert Clergerie, Santi Short, Scooter, Sybilla, Sweater House, Tissot.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Excmo. Ayuntamiento de Madrid, Alumbrado Público, Departamento de Parques y Jardines, Área de Circulación y Transportes, Juntas Municipales de Chamberí, Centro, Salamanca, Retiro, Tetuán y Chamartín, Asociación de Comerciantes de Preciados y de Callao (Aprecia), Ayuntamiento de Guadarrama, Policía Local de Guadarrama, Cementerio de La Almudena, Dirección General de la Guardia Civil, Empresa de servicios funerarios de Madrid, Empresa Pública de Gestión de Programas de la Junta de Andalucía, Fundación Pedro Fernández, Hemeroteca de la Villa, Hospital de la Paz, Ministerio de Asuntos Exteriores, Policía municipal de Tráfico e Infraestructuras de Madrid, Samur, Servicio municipalizado de autobuses de Burgos (SAMUR), Servicio Histórico y Museo del Ejército, Colegio Santa María (Aranda de Duero), Colegio San Fernando, Centro de Paraplégicos de Toledo, Aldeas Infantiles, Mensajeros de la Paz.

Banda sonora

Temas compuestos por: Alberto Iglesias, interpretados por la Orquesta Sinfónica de Madrid. *Director de orquesta:* Tomás Garrido. *Grabación de músicas:* Antonio Olariaga y Raquel Fernández. *Mezcla de músicas:* José Luis Crespo. *Solistas:* *Armónica:* Antonio Serrano. *Mandolina:* Antonio García de Diego y Miguel Iniesta. *Flauta:* Lucio Godoy. *Percusión:* Alfredo Anaya. *Piano:* Lilián María Castillo. *Arpa:* Susana Cermeño. *Clarinete:* Antonio Goig. *Oboe, corno inglés:* Cayetano Castaño. *Guitarra portuguesa:* Armenio de Melo.

Músicas

"Ay mi perro". *Letra y música:* J. del Valle Domínguez, Manuel Gordillo Ladrón de Guevara, A. Algeró. *Intérprete:* La Niña de Antequera. Por cortesía de BMG Music Spain, S.A. "Sufre como yo". Extraído del libro *Ciudad de Nueva York*. *Autor de la letra:* J. M. Follonosa. *Autor de la música e intérprete:* A. Pla Álvarez. Por cortesía de BMG Music Spain, S.A. "El rosario de mi madre". *Autor:* Mario Cavagnaro Llerena. *Intérprete:* El Duquende. Por cortesía de Divucsa. Somos". *Autor:* Mario Claveli. *Intérprete:* Chavela Vargas. Por cortesía de Warner Music. "Whirl-Y-Reel 2" (Folk policemix). *Autor:* Simon Emerson,

Dave Spillane. *Intérprete*: The Afro Celt Sound System. Real World Music Ltd./EM1.

8.5.4.- Análisis cuantitativo, planos, *Carne Trémula*

- Estado de sitio. Últimas leyes franquistas, aparece en los créditos.
- Libertad de expresión.
- Suena en la radio el artículo número 35 de dicha ley.
- Aparece Penélope Cruz, es Isabel.
- Aparece Pilar Bardem, es doña Centro.
- Finca Pensión en el centro de Madrid, decoración kitsch.
- Isabel viste un abrigo verde.
- Para el autobús, azul y blanco, servicio público.
- Isabel ve el Ángel de Madrid, hito arquitectónico.
- Luces azules decoran Madrid, es la navidad. En la calle se lee "libertad".
- Sucede el parto en el autobús, Isabel iba cumplida, le asiste doña Centro.
- Víctor el recién nacido ve la Puerta de Alcalá, hito arquitectónico.
- Noticia en televisión sobre el parto en el autobús, la noticia es en blanco y negro.
- Se introduce al espectador en una nueva etapa, 20 años después.
- Puerta de Alcalá de nuevo.
- Dos policías hacen guardia en un coche.
- El policía mayor, Sancho, interpretado por Pepe Sancho, habla mucho.
- Ángela Molina habla por un teléfono blanco, interpreta a Clara, habla con su esposo Sancho, teléfono negro en el coche.
- Plano de un beso.
- Plano de un señor liándose un cigarrillo y fumando chocolate.
- Habla Elena desde un teléfono verde, es interpretado por Francesca Neri.
- Víctor desde el otro teléfono, es azul.
- Elena está viendo en televisión *Ensayo de un crimen*, film de cine negro.
- Exteriores de Madrid. Fachadas de edificios.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Almodóvar cumple sus predicciones, rodar en exteriores.
- Casa de Elena, sube Víctor. En la casa un cuadro barroco.
- Plano de la alfombra de la entrada, son círculos geométricos simétricos, pop.
- Elena esperaba a un camello, no a Víctor.
- Foto de Elena cuando había hecho la primera comunión.
- Elena apunta con una pistola a Víctor.
- “...ni siquiera me la metiste...”, dice Elena.
- Símil entre el disparo que efectúa Elena y el que se ve en la televisión en la película.
- Se observa en la televisión como se deshacen del cadáver, es una escena de la película en blanco y negro.
- Plano de sombras subiendo por la escalera, son los dos policías.
- Un policía apunta al otro. David que es Javier Bardem a Sancho.
- El rescate de Elena sucede a cámara lenta.
- Mientras Sancho y Víctor pelean por la pistola, ésta parece dispararse y se escapa un tiro.
- Se introduce al espectador en una nueva etapa, Barcelona año 1992.
- David de Paz ha quedado inválido de pies y Elena ahora es su mujer.
- Suena: “te aprenderé a rezar para lograrlo...”.
- David de Paz viste de rojo.
- Elena de azul.
- Suena: “...te deseo la muerte, donde tu estés...”.
- Jugadores de baloncesto en silla de ruedas festejan la victoria en el partido.
- Plano cenital del monitor haciendo el pino, y una cata de kárate.
- Exteriores de Madrid, suburbios, barriadas.
- Primeros planos de las manos del monitor. Habla con su madre, cementerios, el limbo.
- Lápida de Isabel Plaza Caballero (como Almodóvar el segundo apellido), es la madre de Víctor.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Se da el pésame en un cementerio, ha muerto alguien, riguroso luto.
- Agustín Almodóvar hace de sepulturero.
- Ha muerto un cónsul. Benedetti, padre de Elena (diplomático italiano).
- La lápida del cementerio se lee 7 de Agosto de 1947. Mármol blanco, hace 45 años que murió Isabel.
- Clara va a ver la casa del monitor que parece Sarajevo según ella.
- Elena lava a David.
- Colilinguis en la bañera.
- El monitor es Víctor Plaza, interpretado por Liberto Rabal.
- Elena se mete vestida en la bañera.
- Fontaner es el hogar infantil donde trabaja Elena.
- David se encuentra con Víctor, y el primero le estruja los genitales al segundo.
- Suena en la televisión un partido del Atlético de Madrid, ambos hombres paran la discusión, para observar un gol.
- David conduce un coche adaptado rojo.
- Música de intriga lleva a la escena.
- Clara viste de rojo y azul, se va con Víctor, y son descubiertos por David.
- Víctor observa los genitales de Clara.
- Víctor y Clara hacen el amor, plano del trasero de Víctor.
- Los minusválidos entrenan.
- Imágenes perfectas.
- Simultaneidad de planos.
- Víctor lleva una careta de lobo, estudió pedagogía en la cárcel.
- Teonomio capítulo 28, Moisés, biblia, lo recita Víctor.
- Plano de Víctor en calzoncillos blancos.
- David fotografía a Clara y a Víctor en su casa. Observa.
- Plano de los zapatos de Clara en el felpudo, se lee: "Bienvenido".
- 12 aniversario de Clara y Sancho.
- Clara viste de rojo, está tumbada en el sofá.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Beben vino tinto, Clara sugiere a Sancho "que se separen".
- Sancho propina una bofetada a Clara.
- Suena: "...aunque lo creas tu..., devuélveme tu amor para matarlo", flamenco.
- Plano de las torres Kios de Madrid. Exteriores. Hito arquitectónico.
- En el autobús un spot publicitario "El brandy se mueve". En amarillo y azul, el autobús es verde.
- David entra en la guardería, travelling de David entrando por los pasillos.
- Elena viste de rojo cuando desvela a David que Víctor ya trabaja en la guardería.
- Un cartel del 0,7 reivindicativo de deja ver pegado en el pasillo de la guardería.
- Víctor desvela que fue Sancho el que disparó la pistola y lo emulan con un juguete.
- Se lo había dicho Clara a Víctor.
- David yace en el suelo, se desvela que David era el amante de Clara.
- La casa de Elena y David es amplia. "Vamos a fumarnos un porro", dice David.
- Elena viste de rojo.
- Primeros planos del porro y las manos de David.
- Elena fuma también.
- Plano del cenicero después de haber fumado el porro.
- Exteriores de la guardería, hablan Elena y Víctor.
- Víctor fue a la cárcel por error judicial.
- Clara viste de negro, Víctor de verde. Ambos hablan.
- Clara bebe vino tinto y más que nunca según dice ella.
- Clara llora, y suplica el amor de Víctor.
- Arde una sartén que estaba al fuego (parece *Mujeres al borde...*).
- Desnudo de Víctor, apagando el fuego.
- Se le cae la toalla roja que cubría sus genitales.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Plano de un libro, *El cantar más bello*.
- Elena viste de rojo y verde, se desnuda.
- Se aprecian sus pechos, se acuesta con Víctor.
- Infidelidades constantes. Abraza las piernas de Víctor, la que no usa David, planos espectaculares.
- El equipo de baloncesto donde juega David está subvencionado por la ONCE.
- Hacen el amor Víctor y Elena. Suena Chavela Vargas. "Somos".
- Simetría de los cuerpos desnudos, traseros desnudos y simétricos, incluso cuando ambos de acarician.
- Suena: "...somos dos gotas de llanto en una canción...".
- Clara viste de rojo, regresa a su casa.
- Elena se huele el sudor que le ha dejado Víctor. Fetiche.
- Plano de Elena duchándose, como lo había hecho Víctor cuando ardió la sartén.
- David le hace un cunnilingus a Elena, y a ella le duele.
- "He estado follando toda la noche", dice Elena.
- Otra vez Clara con su abrigo de leopardo imitación, recogiendo las cosas de su casa para huir.
- "...dame un alcalaser", dice Sancho porque me va a explotar la cabeza.
- Clara le echa a los ojos de Sancho laca del pelo.
- Clara coge la pistola de Sancho y le dispara.
- Plano del felpudo "Bienvenido", otra vez.
- David se entera de la infidelidad de Elena.
- En casa de Elena y David hay mucho pavés blanco, dividiendo espacios.
- Plano de la rellamada de Elena en el teléfono.
- David y Sancho hablan.
- El disparo a Sancho había sido superficial.
- Sancho pide "coca" a David. "La cocaína seca mis lágrimas", dice Sancho, "y no quiero llorar".

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

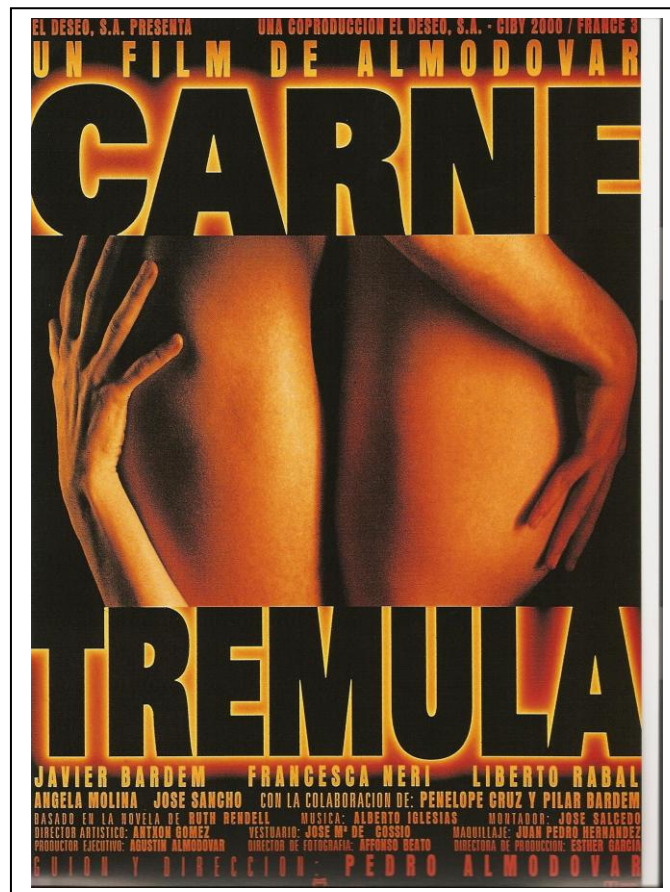
- David cura a Sancho. Víctima y verdugo se sanan las heridas (similar a cuando lo hace Victoria Abril a Antonio Banderas en *¡Átame!*)
- Elena descubre las fotos que David hacía a Clara y Víctor.
- Clara escribe una nota a mano, plano de su escritura.
- Clara llora está en casa de Víctor.
- Clara y Sancho se apuntan con las pistolas.
- Ambos se disparan.
- Manos ensangrentadas.
- Grita Elena.
- David abandona a Elena que queda con Víctor.
- De nuevo un parto.
- Es el momento en que juega "España-Malta".
- Una cola, un taxi, David tiene 26 años, Elena viste de rojo y verde.
- "Por suerte en España, hace mucho tiempo que hemos perdido el miedo"
- Cierre con la cita anterior, fin.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

CARNE TRÉMULA

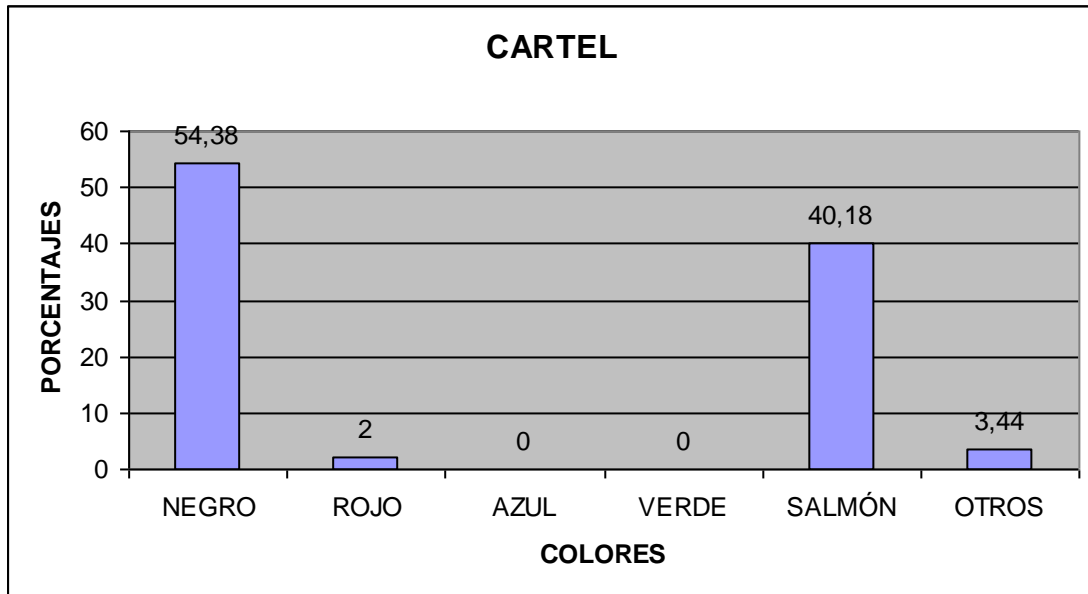
PELÍCULA	TIEMPO
CARNE TRÉMULA	1:41:00
CORTES	17-52-1:25

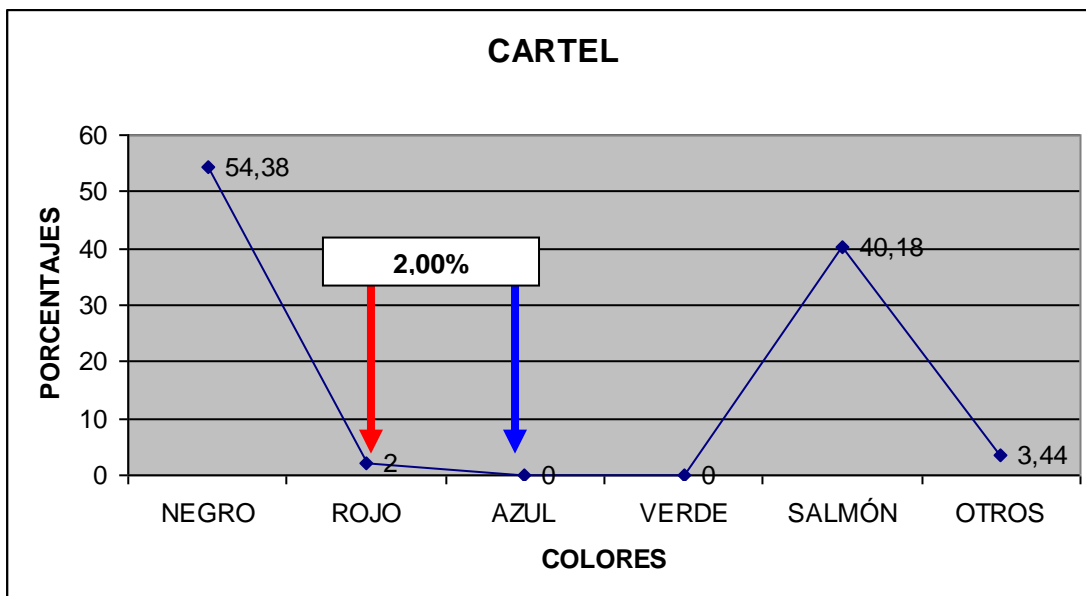
Cartel película – *Carne Trémula*

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

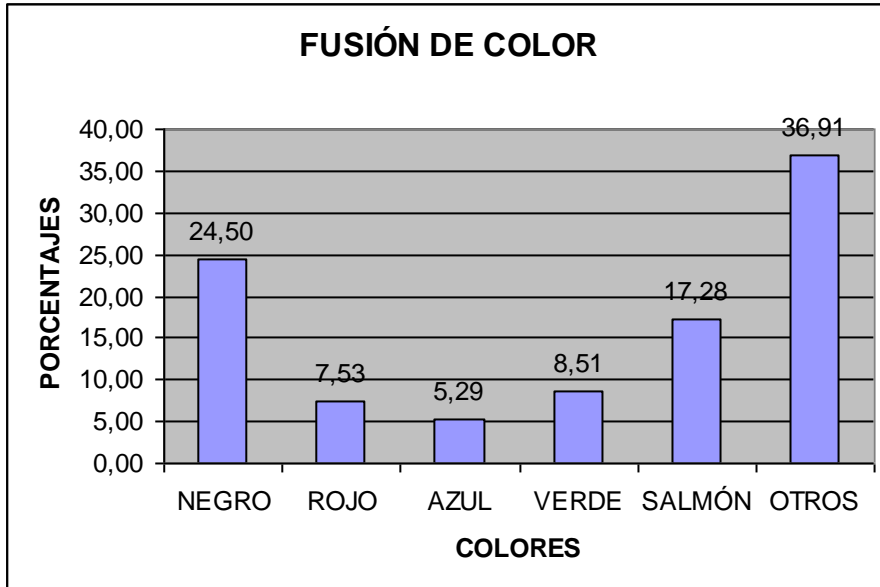
ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

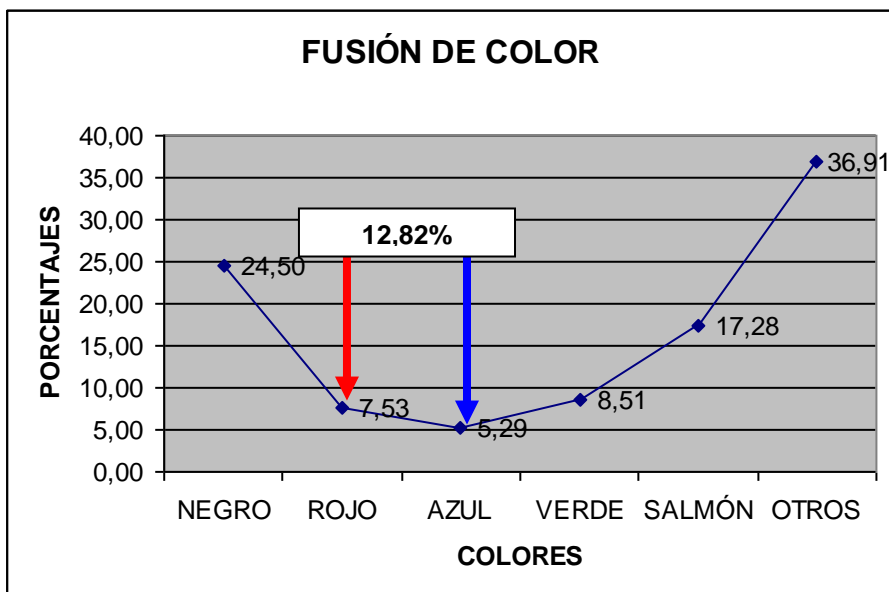
Histograma de color - Análisis porcentual del color en el cartel - Película *Carne Trémula* 1997

Análisis porcentual del color en el cartel - Película *Carne Trémula* 1997

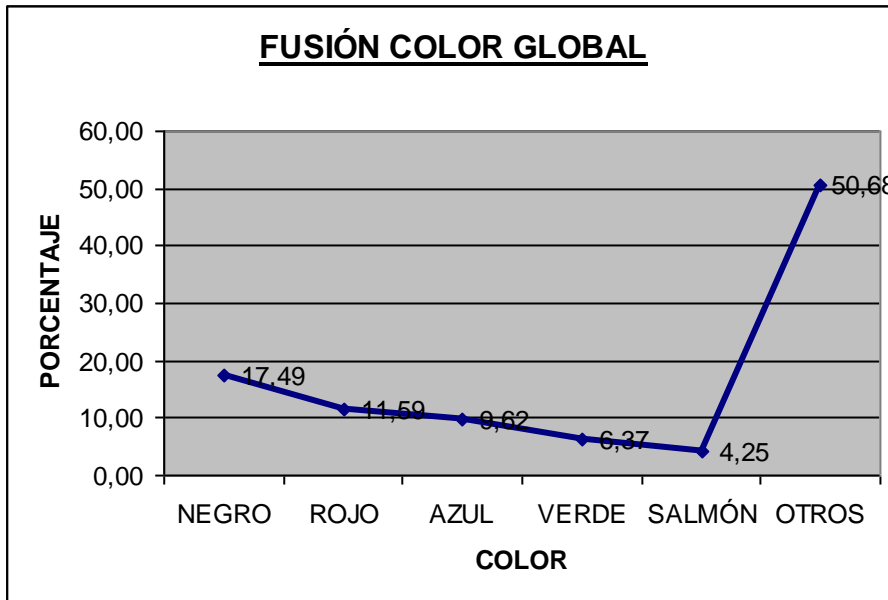
Histograma de color - Análisis porcentual del color en 3 fotogramas - Película *Carne Trémula* 1997

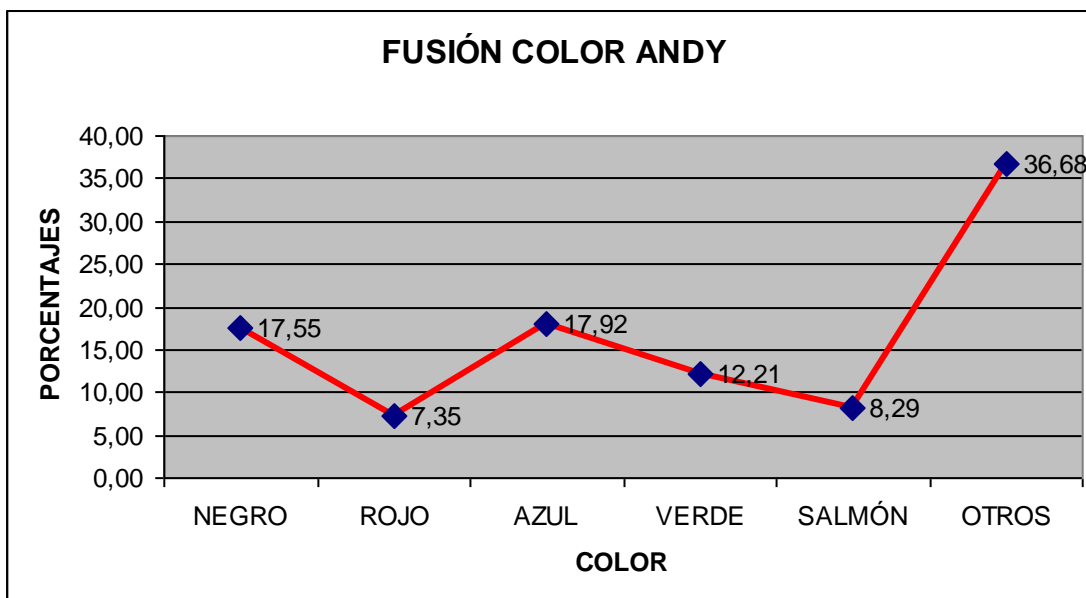
Análisis porcentual del color en 3 fotogramas - Película *Carne Trémula* 1997

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Análisis porcentual del color en 3 fotogramas y cartel - Película *Carne Trémula* 1997

Análisis porcentual obra de Andy Warhol seleccionada. *Corporate trade ads, Colored Campbell's soup, Marilyn, Elvis I and II, Flowers, Mao*

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

TÍTULO - CARNE TRÉMULA		
CARTEL		
NEGRO	54,38	
ROJO	2	
AZUL	0	
VERDE	0	
SALMÓN	40,18	
OTROS	3,44	100
FOTOGRAMA – 01		
NEGRO	25,8	
ROJO	13,63	
AZUL	8,15	
VERDE	6,78	
SALMÓN	0	
OTROS	45,64	100
FOTOGRAMA – 02		
NEGRO	12,5	
ROJO	12,1	
AZUL	7,65	
VERDE	19,78	
SALMÓN	28,92	
OTROS	19,05	100
FOTOGRAMA – 03		
NEGRO	5,3	
ROJO	2,37	
AZUL	5,37	
VERDE	7,46	
SALMÓN	0	
OTROS	79,5	100
FUSIÓN		
NEGRO	24,50	
ROJO	7,53	
AZUL	5,29	

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

VERDE	8,51	100
SALMÓN	17,28	
OTROS	36,91	

Tabla 6 - Porcentajes de color
- *Carne Trémula*

Fotograma 1 – *Carne Trémula* –
Primer corte - Ax1 (A=1/3 T)

Fotograma 2 – *Carne Trémula* –
Segundo corte - Ax3 (A=1/3 T)

Fotograma 3 – *Carne Trémula* –
Tercer corte – Ax5 (A=1/3T)

8.6.- La flor de mi secreto, año 1995.

Un matrimonio roto y el infeliz empeño de una de las partes por rescatarlo. Un oasis de paz en medio del estrés que sufre la protagonista, Marisa Paredes en el papel de Leo.

Es el comienzo de una nueva etapa dentro de su cine. Personajes que precisan expresar y contar historias. Ahora son seres en constante sufrimiento, soledad y angustia. Ya no son aquellas alocadas chicas de los años 80 que acababan de descubrir la libertad y sólo practicaban el coito, bebían y se drogaban; por el contrario, han llegado a la mayoría de edad, la del realizador, una madurez que acompaña su existencia y queda proyectada en su obra. Se centra más en el personaje central, que aparece en casi todas las escenas y es el eje de la acción. Acciones que están envueltas todas ellas en el mundo literario, que se desvela, de nuevo y de forma fehaciente, como en la gran frustración del director. La protagonista de *La flor de mi secreto*, Leo, es una escritora de novela rosa.

Carne Trémula es una versión libre de una novela inglesa, al estilo de las adaptaciones Luis Buñuel, y en *Todo sobre mi madre* es una reflexión sobre la literatura dramática y el universo teatral. De paso esta cinta es un homenaje a la literatura escrita por mujeres, que de una forma u otra se cita en la película, aclarando que las citas en el cine tienen la misma validez que las citas literarias.

Lo que hoy es *La flor de mi secreto* formaba parte de una trilogía, tres historias que no tenían que ver entre sí pero, sí conectaban, y configuraban la película, era la idea de una visita como desencadenante de la acción, la llegada de un personaje que revoluciona su entorno. Cada visita tenía un formato de una hora. La primera era la de un transexual a su colegio al cabo de unos años; había sido educado por los curas desde niño para ser mujer, y él lo visita para hacerles chantaje. Lo que pasa es que acaban matándole. Es una historia anticlerical, un fin a su etapa salesiana. Motivo que se vería retomado en *La mala educación*. La siguiente visita era la de un vampiro a un

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

convento de monjes trapenses de clausura, que viven en continuo reto con su naturaleza mundana, esta historia se convirtió en un pequeño relato de verano que publicaría el suplemento *El País Semanal*. Para la tercera visita acudió a un terreno que es mucho más familiar para el autor, el del abandono. Así que, el germen, el punto de partida está en el episodio de la visita crucial del marido (Imanol Arias) a Leo (Marisa Paredes). Luego empezó a desarrollarlo y acabó fagocitando el proyecto.

El espectador entra en la película desconcertado, pero pronto ve que se trata de un correlato de la situación que vive Leo. El amor de Leo ha muerto, pero a ella le da la impresión de que aún sigue vivo, es lo mismo que utilizaría en películas posteriores: la muerte cerebral es muy difícil de explicar porque el cadáver, oxigenado por máquinas, da la impresión de que aún esté vivo. Pese a la tendencia a la dispersión en cuanto a sus personajes se refiere, el éxito de Almodóvar es aún mayor si cabe, si sigue al personaje durante toda la trama y no lo abandona, articulando toda la acción a través de él. Aparece un su cine un personaje masculino positivo, el que interpreta Juan Echanove. Almodóvar tiene una estrecha relación con su protagonista, Leo, quien con los libros les roba las palabras, las frases, los corrige, los llena de apuntes, los hace suyos. No plagia Leo, no plagia Almodóvar, su narrativa es un collage de toda la literatura que llega a sus manos. "Hacer cine no es un buen modo de huir de la soledad. Lo que si es cierto es que escribir y dedicarte a un trabajo, tan obsesivo como éste le da sentido a tu vida, y sobre todo, te proporciona el pretexto par huir de tus auténticos problemas". Los aparcas y el cine se convierte en tu propia vida", manifestaba Almodóvar en Daniel Monzón, *Nuevo Fotogramas*, número 1823. Barcelona, septiembre de 1995, página 70 y 72.

La primera secuencia de la película, la ficción que interpretan los médicos y una madre que se niega a entender la muerte de su hijo, supone una metáfora muy precisa del momento que atraviesa Leo. El amor de Paco ha muerto, pero ella lo defiende ciegamente y se agarra a cualquier esperanza, por absurda que sea. Nadie le explica la evidencia de un modo adecuado, ni su marido, ni su

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

amiga Betty, especialista en dar malas noticias, que además de psicóloga es la amante secreta de Paco. Aparecen constantes en su cine como cuando Leo huye a Almagro a reponerse, el yonqui, una huelga callejera de médicos, la asistenta gitana, y la propia familia de Leo que es una proyección personal del director a través de la que hace una reflexión sobre la literatura y la añoranza de un mundo rural. En una ocasión Leo manifiesta: “...Ya no sé escribir novela rosa, todo me sale negro...” La decoración de sus interiores reviste tres formas diferentes en razón de la condición vital y estética de sus pobladores.

El piso de Leo, situado en el centro de Madrid, es parte de un viejo inmueble restaurado. Los colores de sus paredes van desde el blanco más puro a suaves tonos pasteles, y están cubiertas parcialmente con cubos que sostienen una colección de botellas de cristal de colores, espejos, y cuadros que van desde un mapa de España (que aparecerá en varias películas) a unos pequeños dibujos de Manolo Quejido. La artesanía tiene una representación en la casa del pueblo de Jacinta, madre de Leo: maderas oscuras y diseños artesanales y clásicos en camas, mesas, puertas y ventanas.

En la decoración, macetas y objetos de cerámica, además de las pequeñas sillas de enea que ya aparecían en *Kika*. El kitsch en su versión más popular se halla presentado en el piso proletario de la hermana de Leo en Parla. Mueble bar, tresillos, rinconera, tapices de terciopelo llamativos e imposibles, centros de mesa con flores de plástico con purpurina, es decir, un mundo obrero en un barrio de la periferia de la capital.

La imaginación del director se vuelca en la decoración de la casa de Ángel, amante de Leo. Un piso elevado desde el que se divisa toda la ciudad, con ventanas semicirculares, ojos de buey separando espacios, chimenea de azulejos clásicos, butacas de diseño estilizado y colores fuertes para las paredes. Una decoración y un estilismo personal que han influido no sólo en muchos hogares peninsulares, sino también en los platós de programas televisivos. Madrid es el escenario urbano por antonomasia. Muros decorados con típicas pinturas urbanas, pintados ex profeso para la película, vistas del

centro de la capital, así como de sus edificios, entre ellos el Fnac, y como contrapunto, los campos de Castilla a través de los cristales de la ventanilla del coche.

8.6.1.- Sinopsis, *La flor de mi secreto*

Leo es novelista, tiene problemas con su marido Paco, un militar de servicio en Bosnia, con sede en la OTAN. Ella se confiesa con su amiga y psicóloga Betty, quien le dice que se mantenga ocupada y le sugiere que se ponga en contacto con un amigo suyo editor, Ángel, que trabaja para el periódico *El País*. Le piden que escriba sobre literatura para el suplemento de cultura y llama por teléfono a Paco para contárselo. Él le da un revés, atribuyendo su euforia al alcohol, Leo tiene un problema con la bebida. Aparte de su trabajo en el periódico, ella escribe novelas románticas bajo un pseudónimo. Sus editores se sorprenden y escandalizan cuando ella se aparta de los argumentos almibarados. Poco después, Paco la llama para decirle que tiene un día libre en Madrid. Leo, loca de alegría, se prepara para el día, pero ambos están muy nerviosos. Paco le dice de inmediato que se le han cambiado los turnos y que sólo dispone de una hora libre. Discuten y finalmente Leo le pregunta si su matrimonio tiene algún futuro. Paco le contesta que no. Leo toma un frasco de pastillas (trankimazines). Se despierta ante la voz de su madre dejando un recado en el contestador, vomita las pastillas y sale a la calle para tomar un café. Se encuentra con Ángel que la lleva a su piso para que se recupere. Al día siguiente él revela que ella le ha contado su secreto: que es una famosa escritora de ficción romántica a la que nadie ha visto nunca en público. Cuando Ángel la lleva a su casa descubre a Betty, que está alterada, creyendo que Leo se ha suicidado con las pastillas. Ella confiesa que está teniendo una relación amorosa con Paco. Leo decide irse con su madre al pueblo de ésta para reponerse. Sin ella saberlo, Ángel completa el trabajo de Leo como escritora para con la editora. Liberada de su obligación, Leo puede ahora comenzar a reconstruir su vida sin Paco.

8.6.2.- Ficha técnica, *La flor de mi secreto*

Dirección: Pedro Almodóvar. *Guión:* Pedro Almodóvar. *Productor ejecutivo:* Agustín Almodóvar. *Directora de producción:* Esther García. *Director de fotografía:* Afonso Beato. *Montaje:* José Salcedo. *Música original:* Alberto Iglesias. *Sonido:* Bernard Menz. *Decorados:* Wolfgang Burmann. *Ambientación:* Manuel López Pelegrin. *Maquillaje:* Juan Pedro Hernández. *Peluquería:* Antonio Panizza. *Vestuario de Marisa Paredes:* Hugo Mezcuca, Max Mara y Sportma. *Vestuario de Juan Echanove:* Ermenegildo Zegna. *Ayudante de dirección:* Pedro Lazaga. *Segundo ayudante de dirección:* Ana Muñoz, Marta Calvo. *Ayudante del director:* Pedro Paz. *Script:* Marisa Ybarra. *Auxiliar de dirección:* Covadonga R. Gamboa. *Jefe de producción:* Alejandro Vázquez. *Ayudante de producción:* Lola García, Toni Novena, Manuel de Casas. *Administrador:* Oscar Valero. *Promoción y prensa:* Paz Sufrategui. *Prensa internacional:* Simona Benzakcim. *Segundo operador:* Michael Levine. *Ayudante de cámara:* Juan Benet. *Auxiliar de cámara:* Marc Benería. *Foto de escena:* Jean Marie Leroy. *Técnico de vídeo:* Mónica Hernández. *Ayudante de montaje:* Rosa Ortiz, Manolo Laguna. *Microfonista:* Aitor Berenguer. *Ayudante de decoración:* Antoni Laguna. *Ayudante de ambientación:* Fere G. Cambero. *Regidora:* María Rodríguez. *Ayudante de regidora:* Chusa Martínez Atrezzista: Juan Ignacio Viñuales, Juan Vicente Rocre, José Altit, Mikel Izaguirre. *Ayudante de vestuario:* Ana Morales. *Sastra:* Rosa Paradedada. *Maquillador:* Jorge Hernández. *Jefe de eléctricos:* Enrique Bello. *Jefe de maquinistas:* Carlos Miguel. *Eléctricos:* Rafael Ostro, Ángel José Granell. *Maquinista:* Toni Gil. *Making-off:* Daniel Cebrián. *Personal de administración:* Ana Sanz, Ixer Ortiz de Zárate, Beatriz Gordo, Diego Pajuelo, Luisfer Maché. *Meritorio de producción:* Oscar Raúl Tugores. *Meritorio de cámara:* Nacho Chanade. *Supervisión de producción Francia:* Aude Girard. *Diseño gráfico:* Studio Gatti. *Producción musical:* Alberto Iglesias, Lucho Godoy. *Violoncelo:* Manen Casacu. *Viola:* Cristian Ifraim. *Violín:* Vladimir Mentamu. *Ingeniero mezclas músicas:* José L. Crespo. *Ingeniero de producción músicas:* Antonio Olarraga. *Copista:* Juan

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Villarrubia. *Orquesta*: Camareta del Prado. *Director de orquesta*: Tomás Garrido. *Estudios de mezclas*: Pinewood Studios, Londres. *Mezclador*: Graham V. Haststone Amps. *Ayudante de mezclador*: Michael A. Carter. Tony Cleal. *Estudios de montaje, sonorización y grabación músicas*: Cinearte. *Mezclador*: José A. Bermúdez. *Ayudante de mezclado*: Carlos Garrido. *Efectos de sala*: Luis Castro. *Transcripciones magnéticas*: Antonio Illán. *Figuración 2.001*. *Laboratorios*: Madrid Film. *Director técnico de laboratorio* Alfonso Aguirre. *Estudios de rodaje*: 20 x 300. *Cámaras*: Cámara Rent. *Material eléctrico*: Cinetel. *Grúa*: Cinegrip. *Fisher*: Car-grupfilms. *Grúa cóndor*: Camaragrup Internacional. *Transportes* Megino. *Vestuario*: Peris, Isabel Brez, Proesa. *Atrezzo*: Vázquez Unos. *Efectos especiales*: Molina. *Tapicería*: Emilio Ardura. *Diseño cabecera*: Juan Gatti. *Edición*: Molinare. *Títulos*: Pablo Núñez. *Trucos ópticos y títulos finales*: Vídeo Efect. *Posticería*: Viuda de Ruiz. *Gestoría*: Legascue. *Asesoría fiscal*: Coprisa. *Plantas y flores*: Alejandro Heeven, Jardín de Sala, S.L. *Agencia de viajes*: Viajes Halcón. *Lugares de rodaje*: Madrid y Almagro. *Película*: Kodak Eastman- Color. *Formato*: 1:1 '85. Rodada en Panavisión. *Sonido*: Dolby Stereo. El Deseo, S.A./Ciby 2.000. *Año de producción*: 1995. *Estreno*: 22 de septiembre de 1995. *Duración*: 95 minutos.

8.6.3.- Ficha artística, *La flor de mi secreto*

Leo Macías/Amanda Gris: Marisa Paredes. *Ángel*: Juan Echanove. *Betty*: Carmen Elías. *Rosa*: Rossy de Palma. *Jacinta*: Chus Lampreave. *Paco*: Imanol Arias. *Antonio*: Joaquín Cortés. *Blanca*: Manuela Vargas. *Otros*: Kitty Manver; Gloria Muñoz; Juan José Otegui; Nancho Novo; Jordi Mollá; Alicia Agut; Marisol Muriel; Teresa Ibáñez; José Palau; Abraham García. *Colaboradores*: Michael Ruden, José María Sánchez, Carmen Segovia. *Agradecimientos*: *Decoración*: Aldaba, Arredaese, Arte San Patricio (chimeneas), Athenea Joyeros, S.L., Barbie, Bo, Becara, Bourjois, Canon, Capellini, Carlos Berlanga, Carlos Luna, S. A. Cartier, Chanel, Ciclop, S.L., Crisol, Disform, El Desván de Almagro, El Rincón de la Abuela, Esselte, S.A. (Dymo), Foscarini, Gargot, Gastón y

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Daniela, Grundig, Iñigo Maluquer, Javier Muñoz, Kilika, La Esfera del Arte, Librería Antonio Machado, Librería Berkalia, Manufacture Familiale de Muebles, Mape, S.L., Marquesa de Portugalete, Mondo, Muebles Bercely (cocina Rosa), Muebles Ebano (cocina Leo), Mulberry Polygram, Proyecto 4, Restaurante Viuda de Vacas, Samsonite, Santa & Cole, Solac, Sony España, Teka, Telefónica (cabina teléfono), Tendederos El Sol, Tiempos Modernos, Tresserra, Tupperware, Clim (Masco-Alvaro Fontanals), Unisys España, S.A., Unitalia, Vadya, Villalar. *Editoriales:* Alhambra Longman, Alfaguara, Alianza Editorial, Anagrama, Cátedra, Edhasa, Ediciones B., Arlequín, Lumen, Penguin España, Salvat Editores, Siruela, Visor. *Producción:* Organización Nacional de Trasplantes, ABC, El Mundo, El País, FNAC, J & B-Anglo Española de Distribución, MRW Mensajeros, Onda Cero Radio, Radio Olé, Renault, Citylux e Iberia Ixx Jet, Cadena Ser, Solán de Cabras, Sociedad General de Autores de España, Teletaxi, Tinte Roma, TVE, Comunidad de Madrid, Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Juntas Municipales de Distrito Centro, de Arganzuela, de Chamberí, Ayuntamiento de Parla, Jefatura Provincial de Tráfico, Ayuntamiento de Almagro. *Vestuario:* Adolfo Domínguez, Ágata, Bonaventure, Bulgari, Cerutti, Chevignon, Diesel, Fiorucci, Hernies, Isabel Berz, Lotusse, Luxottica Group, Omega, Panama Jack, Paul Smith, Sybilla, Wolford. *Bolsos:* Cristina Hugarte, Piamonte. *Zapatos:* Robert Clergerie, J. Forestrier, Thimoty-Ho-Box. *Músicas:* "Soleá" by Gil Evans, interpretada por Miles Davis, por cortesía de Sony Music; "En el último trago", de José Alfredo Jiménez Sandoval, interpretada por Chavela Vargas, grabación realizada por Ariola durante la actuación en el Teatro Albéniz; "Ay amor", de Ignacio Jacinto Villa (Bola de Nieve), interpretada por Ignacio Jacinto Villa (Bola de Nieve), Editora Musical de Cuba, La Habana (Cuba); "Tonada de Luna Llena", de Sharon Díaz, interpretada por Caetano Veloso, Selemúsica C.A., Polygram; Concurso de Gritos, Imágenes cedidas por TVE.

8.6.4.- Análisis cuantitativos, planos, *La flor de mi secreto*

- Créditos con música flamenca.
- Inicia con una muerte cerebral.
- Un joven muere, el fondo es verde, la muerte.
- Créditos en rojo.
- Muere por un accidente en una moto.
- Se trata de una exposición en vídeo a un comité médico, de como se debe comunicar la muerte cerebral a un familiar para la donación de órganos.
- Plano de muchos libros.
- Plano de las "micebrinas" de la escritora, es un fármaco, que viste de rojo.
- Voz en off, lee Marisa Paredes, que interpreta a Leo.
- Plano de sus zapatos, son unos botines negros.
- Teléfono blanco, suena.
- Academia de flamenco, baila Joaquín Cortés.
- Plano de la lluvia, son exteriores.
- Un nuevo teléfono en un bar, es blanco.
- La organización de trasplantes, responde al teléfono.
- El chicho muerto era objetor de conciencia.
- Se trataba de un rodaje, cine dentro del cine, para un seminario científico.
- Rombos para la monitora del seminario (rojos y negros en su suéter).
- Leo bebe mucho tiene problemas con su marido.
- Leo toma pastillas de fósforo para la memoria.
- Joaquín Cortés interpreta a Antonio, hijo de la asistenta de Leo, que es Blanca, interpretada por Manuela Vargas.
- Plano del edificio del periódico *El País*, e interior de la rotativa.
- Leo en el interior del baño de la redacción toma alcohol de una petaca, es adicta.
- Leo describe en su entrevista en el periódico, lo que casualmente corresponde con la vida de Pedro Almodóvar, durante su estancia en La Mancha, cuando escribía.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Amanda Gris, escritora, le proponen que Leo lleve a cabo la crítica de sus libros.
- El coche de Leo es un Renault negro.
- Chus Lampreave, que hace de madre de Leo, vive con Rosa que es interpretada por Rossy de Palma. "Tiene cara de ladilla", según su madre.
- Chus debe tomar supositorios de glicerina para ir al baño.
- Paco, Imanol Arias, está en la guerra. Reside habitualmente en Bruselas donde tiene cede su trabajo.
- Leo copia de libros, cambia el género de los personajes, historias que le gustan, es un collage.
- El teléfono de Leo es negro.
- Es de noche, "en Madrid nunca es tarde", 12 a.m.
- Leo habla francés.
- Leo es Amanda Gris, es su seudónimo.
- El argumento de la nueva novela de Leo, parece ser *Volver*, hay un muerto en un frigorífico.
- Leo escribe bajo guiones preestablecidos, es la directriz de su editor, siempre con final feliz.
- Leo, cita a Truman Capote, sobre si escribía a mano o a máquina.
- El teléfono de Betty, que es interpretada por Carmen Elías, es la amiga de Leo, se trata de un teléfono inalámbrico negro.
- Leo siempre viste de abrigos largos.
- Se insinúa el plagio de sus libros.
- Interior de la redacción del periódico *El País*.
- Imanol Arias, es Paco, el esposo de Leo.
- Paco se ducha. Toalla roja, toalla azul para secar a Paco, Leo.
- Planos precisos y rotos, en los espejos del baño mientras discute Paco y Leo.
- Primera vez que el rojo de Leo y el azul de Paco se pelean.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- La guerra de la que se hace alusión es la de Bosnia, Paco pertenece a la OTAN.
- Leo se refugia en la escritura.
- Primeros planos de Leo espléndidos.
- Azul, rojo y verde para Paco, en ésta ocasión se pelean.
- Leo pretende suicidarse, en su botiquín hay cantidad de fármacos.
- El contestador telefónico de Leo en ocasiones es protagonista.
- Leo vomita la ingesta de pastillas.
- Leo de ducha vestida.
- En la televisión del bar canta Chavela Vargas, "Tómame esta botella de vino...".
- Leo viste de rojo y azul. Ha roto con Paco.
- Manifestación exterior del servicio de salud, es la época de Felipe González como presidente de España.
- Plano de exteriores de Madrid. En un edificio pende una lona con la última portada de la novela de Leo.
- Plano del fármaco "citrovic", en casa de Ángel, que es interpretado por Juan Echanove.
- Leo había tomado "trankimazín", un tubo entero de pastillas.
- Betty está en su casa, es la amante de Paco.
- Betty es psicóloga, es experta en malas noticias, es la que introducía el seminario al comienzo de la película.
- Hablan de espaldas. Betty y Leo. Se trata de una simetría perfecta.
- Leo y su madre vuelven al pueblo de La Mancha.
- Las lleva Ángel planos del coche mientras conduce, y planos exteriores del campo.
- La Mancha, mi aldea, La Jacinta, va recitando la madre de Leo en el coche.
- Cuando llegan al pueblo, de fondo suenan las campanas, Leo se desmaya.
- Leo habla con las vecinas, mientras cosen en un patio exterior.
- "Soy de Almagro, soy de Almagro...", cantan las vecinas.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Suena el teléfono de la casa de Almagro, es rojo.
- Se ven las pancartas de un espectáculo de travestis.
- Ángel es el negro (escritor) de Leo, en sus últimas novelas.
- Bailan Blanca y Antonio. En realidad Manuela Vargas y Joaquín Cortés.
- Plano cenital del baile de la pareja.
- Ángel también está en el teatro, en el camerino felicitan a la pareja.
- Ángel y Leo pasean por Madrid, es de noche.
- Plano cenital de Ángel bailando para Leo en la Plaza Mayor de Madrid.
- Ángel llora, (llora un hombre) cuando habla con Leo.
- Leo ya no bebe. No existe Paco no hay alcohol en su vida.
- Leo vuelve a beber con Antonio, cuando le confiesa que ha sido él quien ha robado la novela, que había filtrado.
- Casas comunes, estándares, excepto para Ángel que vive en un gran ático en Madrid.
- Leo y Ángel se besan, de fondo el fuego de la chimenea.
- Suena, "... así es como se enamora mi corazón con el tuyo..."
- Luna llena.
- Créditos rojos, sobre negro de fondo.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

LA FLOR DE MI SECRETO

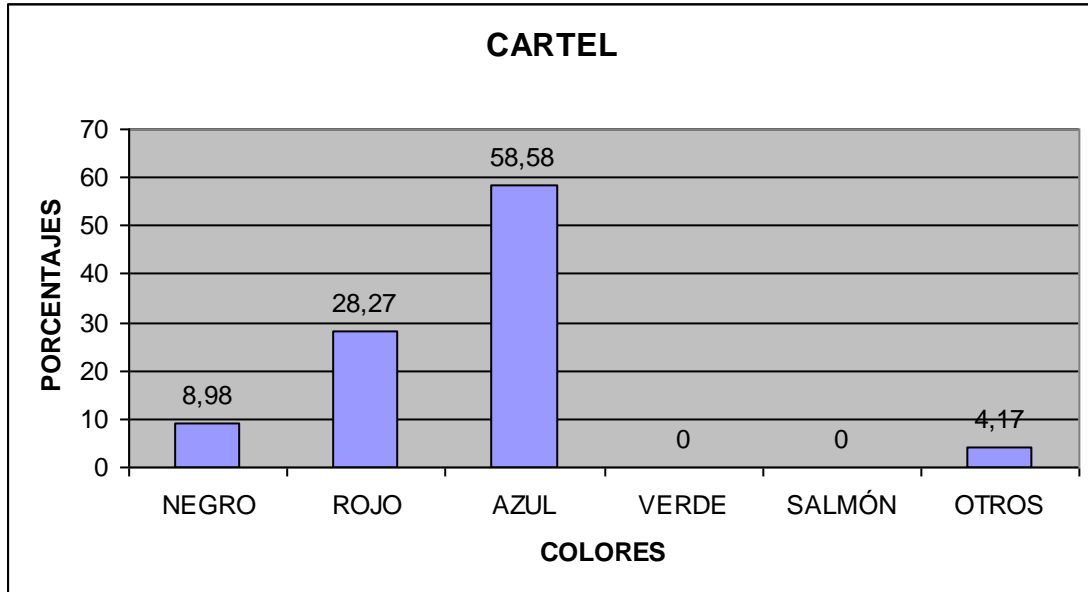
PELÍCULA	TIEMPO
LA FLOR DE MI SECRETO	1:41:05
CORTES	17-52-1:25

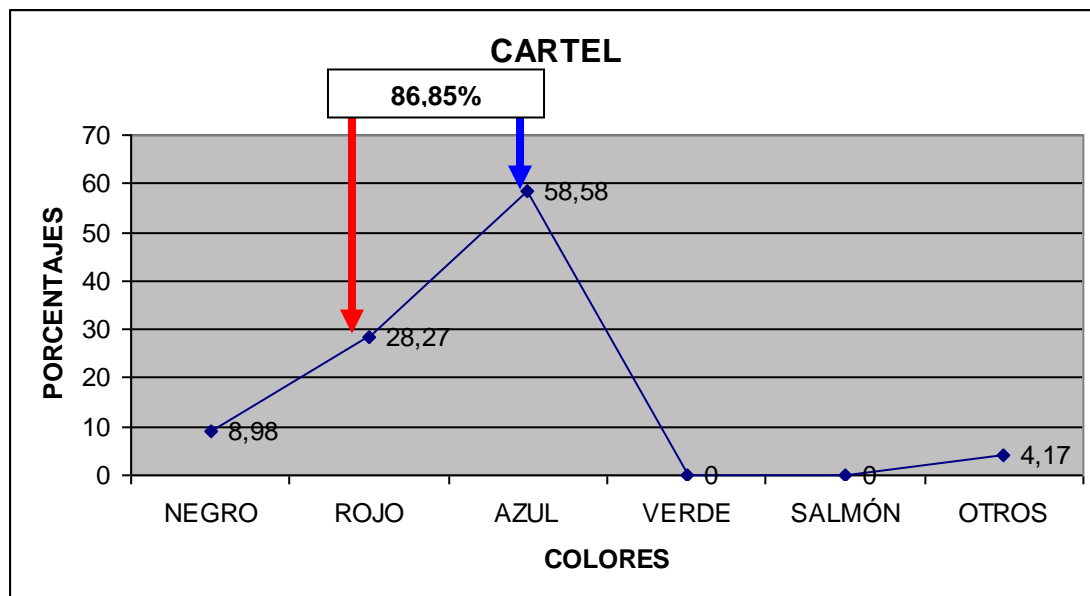
Cartel película – *La flor de mi secreto*

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

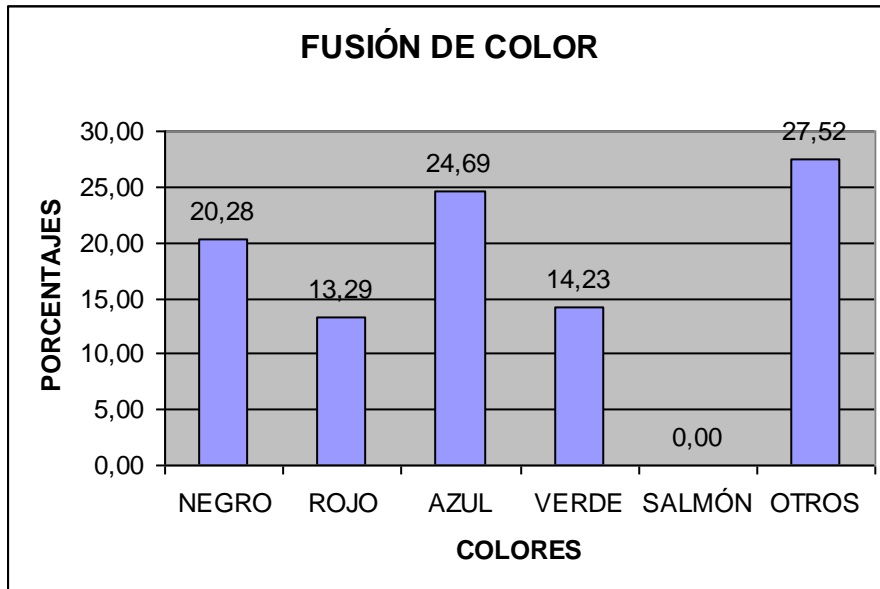
ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

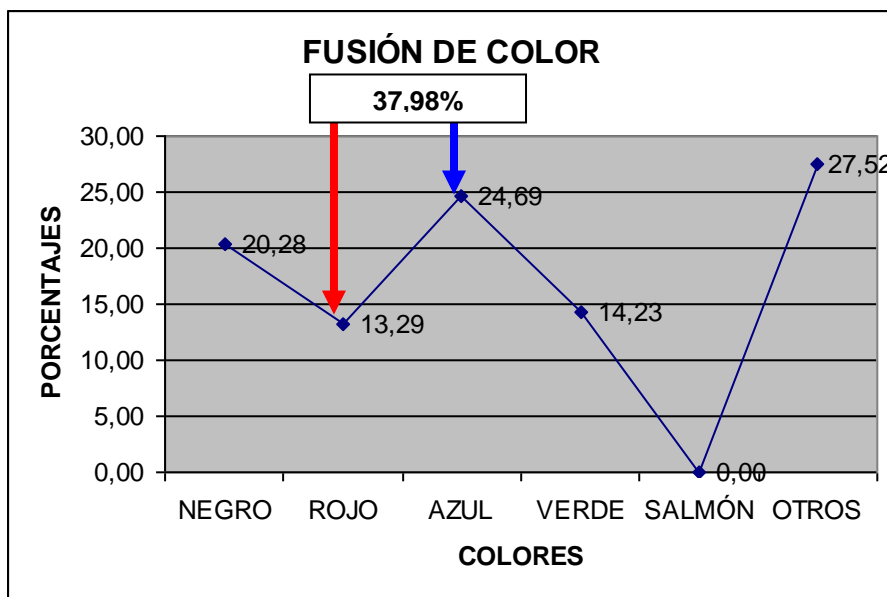
Histograma de color - Análisis porcentual del color en el cartel - Película *La flor de mi secreto* 1995

Análisis porcentual del color en el cartel - Película *La flor de mi secreto* 1995

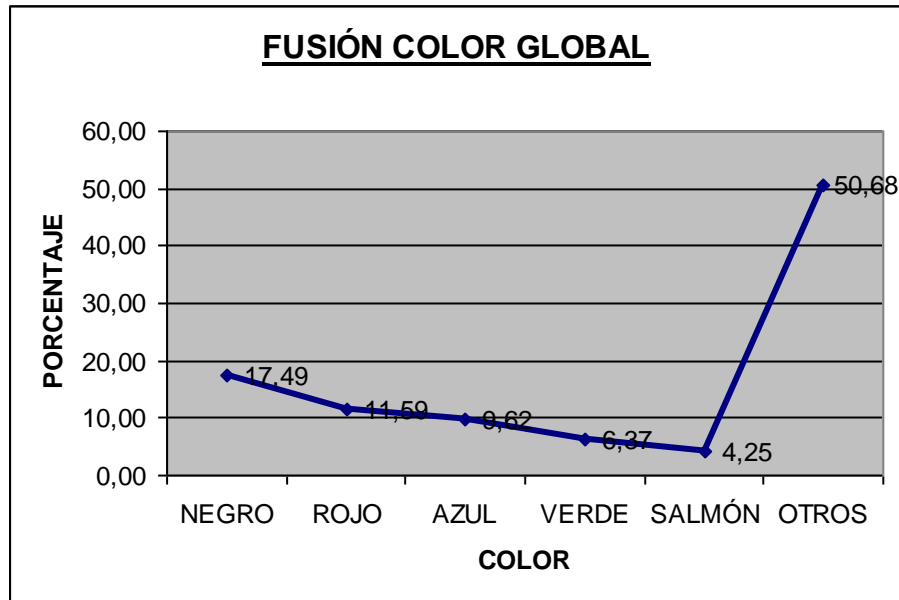
Histograma de color - Análisis porcentual del color en 3 fotogramas - Película *La flor de mi secreto* 1995

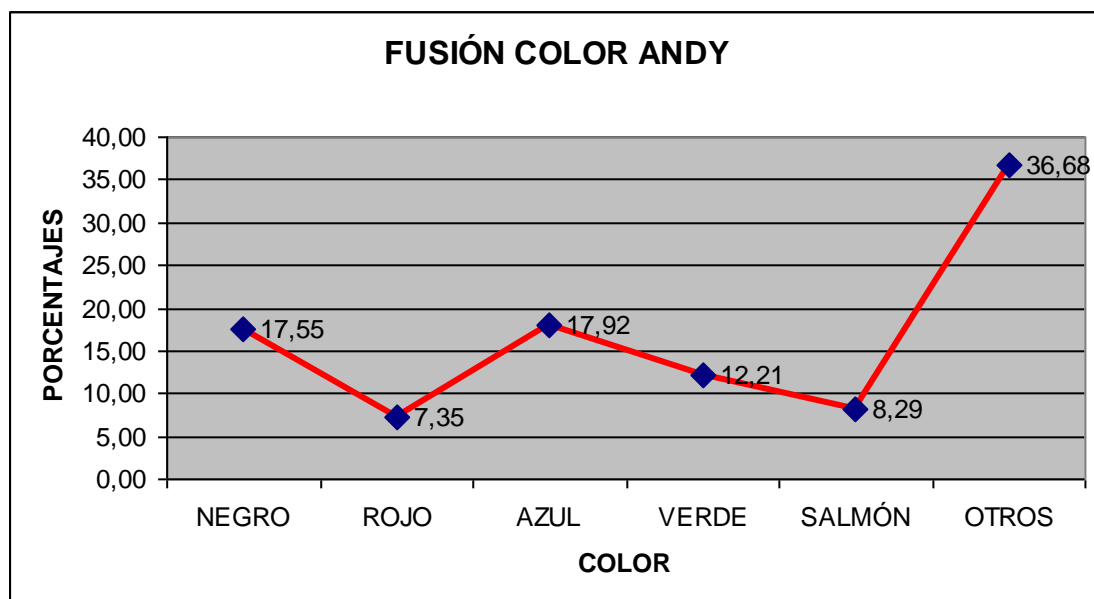
Análisis porcentual del color en 3 fotogramas - Película *La flor de mi secreto* 1995

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Análisis porcentual del color en 3 fotogramas y cartel - Película *La flor de mi secreto* 1995

Análisis porcentual obra de Andy Warhol seleccionada. *Corporate trade ads, Colored Campbell's soup, Marilyn, Elvis I and II, Flowers, Mao*

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

TÍTULO - LA FLOR DE MI SECRETO		
CARTEL		
NEGRO	8,98	
ROJO	28,27	
AZUL	58,58	
VERDE	0	
SALMÓN	0	
OTROS	4,17	100
FOTOGRAMA – 01		
NEGRO	4,62	
ROJO	9,29	
AZUL	0	
VERDE	31,25	
SALMÓN	0	
OTROS	54,84	100
FOTOGRAMA – 02		
NEGRO	5,95	
ROJO	10,8	
AZUL	12,93	
VERDE	25,67	
SALMÓN	0	
OTROS	44,65	100
FOTOGRAMA – 03		
NEGRO	61,58	
ROJO	4,78	
AZUL	27,24	
VERDE	0	
SALMÓN	0	
OTROS	6,4	100
FUSIÓN		
NEGRO	20,28	
ROJO	13,29	
AZUL	24,69	

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

VERDE	14,23	100
SALMÓN	0,00	
OTROS	27,52	

Tabla 7 - Porcentajes de color
– *La flor de mi secreto*

Fotograma 1 – *La flor de mi secreto* – Primer corte - Ax1
(A=1/3 T)

Fotograma 2 – *La flor de mi secreto* – Segundo corte - Ax3
(A=1/3 T)

Fotograma 3 – *La flor de mi secreto* – Tercer corte – Ax5
(A=1/3T)

8.7.- *Kika*, año 1993

La película está llena de referencias ocultas, metáforas sangrantes y humor. Probablemente contiene la violación más larga y delirante de la historia del cine.

Tres horas de violación en tiempo ficticio y casi diez minutos de tiempo real en la película. *Kika* reportera de "reallities – shows" a la captura de exclusivas truculentas, en su programa no hay público, las gradas aparecen vacías. Expresar un plató vacío era un eufemismo como decirle a los espectadores que tenían el cerebro vacío.

Esta película representa la confirmación de sus postulados estéticos – fílmicos, así como la continuidad de su personal estilo. Si en *Mujeres al borde de un ataque de nervios*, la tesis consistía en mostrar una ciudad idílica donde todo era vivible, las farmacéuticas no pedía recetas, los taxistas eran verdaderos ángeles de la guarda y la amistad un refugio seguro, y cuyo único motivo de tensión lo provocaba el hecho de que los hombres abandonaban a las mujeres; en *Kika*, la ciudad es un infierno agresor, los hombres no abandonan a las mujeres, pero les mienten, se callan, las espían, y, si llega el caso, las matan.

Doña Francisco Caballero presenta un programa cultural televisivo en esta cinta, manifestando un alegado intrínseco contra la incultura del país y el medio televisivo. Aparecen también la amante sudamericana Bibí Anderson, el voyeur Ramón, grabador y confidente de la directora del programa de tele realidad. Los asesinos múltiples nuevamente como en *Matador*, y de nuevo el complejo de Edipo en Ramón.

Kika es, en cuanto al arte, la expresión por antonomasia de un cineasta con la visión de un pintor, que intenta abarcar todos los resortes iconográficos de un film. Para ello, Almodóvar reafirma su concepción del arte dentro del mundo de la vanguardia partiendo del pop. El decorado de *Kika*, mezcla de estilos, pone en relación a los personajes entre sí; además es una forma de acercarnos con más exactitud a su verdadera personalidad, llegando incluso a ser una

continuación artística de la visualización del director. Sus vestimentas y actitudes, junto con la luz de las escenas, forman en sí mismas escenas que son puramente pictóricas. De ahí los cuadros y los círculos de la cinta, que responden a la idea de voyeur, el campo social y el juego en forma de damero en el que se mueven los personajes.

8.7.1.- Sinopsis, *Kika*

Ramón, fotógrafo llega a casa de su madre a tiempo para escuchar unos disparos que hacen pensar que ella se ha matado, hiriendo en el proceso a su marido Nick (el padrastro norteamericano de Ramón). Algunos años más tarde, la maquilladora Kika explica cómo ha conocido a Nick cuando ella le maquilló antes de una entrevista de televisión. Subsiguientemente, Nick ha llamado a Kika a su casa para maquillar el cuerpo de Ramón, que ha muerto de un infarto. Pero cuando Kika le maquilla él despierta, no está muerto. Varios años después Nick regresa a Madrid después de una temporada en el extranjero y en la estación le esperan Ramón y Kika, que ahora son pareja. Las relaciones entre ambos hombres son frías. Ramón le pide a Kika que se case con él, pero ella tiene dudas, entre otras, el haberse acostado con Nick. También le preocupa que Ramón sea un fetichista y un voyeur. Mientras tanto, la ex analista de Ramón busca un acercamiento con Nick. Andrea ahora trabaja en televisión, presentando un morboso "reality show" llamado *Lo peor del día*. Uno de los episodios cuenta la historia del violador y prófugo de la presión Paul Bazzo. Paul es el hermano de Juana, la asistente de Kika y Ramón. Su primera llamada es a su hermana. Una vez en el piso, él viola a Kika, sin saber que está siendo filmado por un voyeur (por supuesto Ramón, que más tarde admitirá que le gusta espiar a su novia). A Kika la traumatiza menos la violación que el que después se transmita por televisión en el programa de Andrea. Ella decide dejar a Ramón, quien, inspirado por la película *El merodeador*, comienza a sospechar que su padrastro ha asesinado a su madre. Va a enfrentarse a Nick, pero sufre un ataque. Nick cree que ha muerto, pero aún no

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

se ha salvado de los problemas. Andrea también se ha dado cuenta de que Nick es un asesino y cuando ella le reta, terminan matándose mutuamente. Kika llega al sangriento escenario, pero logra revivir a Ramón. Mientras él parte en una ambulancia, Kika lo sigue en su coche, y de camino rescata a un guapo soltero que le invita a una boda donde él es el padrino, a lo que ella acepta.

8.7.2.- Ficha técnica, *Kika*

Director: Pedro Almodóvar. *Guión:* Pedro Almodóvar. *Director de fotografía:* Alfredo Mayo. *Montador:* Pepe Salcedo. *Directora de producción:* Esther García. *Productor ejecutivo:* Agustín Almodóvar. *Sonido:* Jean Paul Mugel. *Maquillaje:* Gregorio Ros. *Peluquería:* Jesús Mancusi. *Fiuristas:* José María Cossío. *Colaboración de:* Gianni Versace. *Decoradores:* Javier Fernández, Alain Baine. *Montaje:* José Salcedo. *Director de cámara:* Alfredo Mayo. *Diseño gráfico:* Studio Gatti. *Ayudante de dirección:* Jesús de la Morena. *Ayudante del director:* Jorge Guerricaechevarría. *Segundo ayudante de dirección:* Sergio Francisco. *Script:* Marisa Ibarra. *Auxiliar de dirección:* Susana González. *Meritorio de dirección:* Ramón Saralegui. *Jefe de producción:* Alejandro Vázquez. *Ayudantes de producción:* Tino Pont, Lola García, Toni Novella, Clarissa Couassi. *Cajero:* Oscar Valero. *Secretaria de producción:* Ana Vidal. *Promoción y prensa:* Paz Sufrategui. *Ayudante de cámara:* Miguel Angel Muñoz. *Auxiliar de cámara:* Cristina Noé. *Meritorio de cámara:* Marco Besas. *Operador steadycam y making-offi:* Joaquín Manchado. *Auxiliar steadycam:* Rafael de Santiago. *Técnico de vídeo:* Gorka Rotaetxe. *Fotógrafo de escenas:* Jean Marie Leroy. *Microfonista:* Denis Guilhem. *Ayudantes de montaje:* Rosa Ortiz, Manolo Laguna. *Ayudantes de decoración:* Cristina Mampaso, Elena McLean, Nuria San Juan. *Regidores:* Marini Monje, Enrique Vázquez. *Dibujantes:* Arturo González, Rafael de Unamuno. *Attrezzistas:* Federico G. Cambero, Juan Ignacio Viñuales. *Asistencia de rodaje:* José Luis Navarro, Paco Escribano. *Ayudante de vestuario:* Hugo Mezcua. *Sastra:* Puy Uche. *Ayudante de maquillaje:* Ana Lozano. *Meritorio de maquillaje:* Susana Sánchez.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Técnicos de efectos especiales: Yves Domenjoud, Ohvier Gleyze, Jean Baptiste Bonetto. *Ayudante de efectos especiales:* Lucas Klinglenberg. *Especialista:* Ignacio Caifeño. *Jefe de eléctricos:* Rafael García. *Jefe de maquinistas:* Carlos Miguel. *Maquinista:* Teodoro García. *Eléctricos:* Rafael Castro, Angel Granel, Fernando Beltrán, Carlos Pedro García. *Gruista:* Alfredo Díaz Viña. *Conductores:* José María Sánchez, Miguel Sánchez. *Personal de administración:* Ana Sanz, Susana Gordo, Luisfer Machi. *Supervisión de producción en Francia:* Aude Girard. *Construcción de decorados:* Enrique García. *Estudio de montaje y doblaje:* Exa, S.A.L. *Jefe de mezclas:* Graharn V. Harstone, AMPS. *Mezclador:* Nic Lemussurier, AMPS. *Grabación de mezcla final:* Pinewood Studios, Londres, Inglaterra. *Efectos de sala:* Luis Castro. *Casting de dobladores:* Ramiro de Maeztu. *Doblador de Peter Coyote:* Transcripciones Molinare. *Cámaras:* Cámara Rent. *Cámaras de vídeo:* Stico, Laya Producciones. *Laboratorio:* Madrid Film. *Opticaly títulos:* Carlos Santos. *Iluminación:* Cinetel. *Realización de vestuario:* Ana Lacoma, Amelia Moya. *Posticería:* Viuda de Ruiz. *Atrezzo:* Vázquez Hnos., Mengíbar. *Tapicería:* Emilio Ardura. *Casting:* Aplauso. *Transportes y unidad móvil:* Ángel Megino. *Grúa cóndor:* Cinegrip. *Restaurante de rodaje:* Rafael Hostelería. *Gestoría:* Legúcine. *Asesoría fiscal:* Coprisa. *Transporte internacional:* Procoex, Castelleti-La Vascongada, Agdojavi-Transmobel. *Estudio de rodaje:* Estudios Los Angeles. *Año de producción:* 1993. *Duración:* 115 minutos.

8.7.3.- Ficha artística, *Kika*

Kika: Verónica Forqué. *Nicholas Pierce:* Peter Coyote. *Andrea Caracortada:* Victoria Abril. *Ramón:* Alex Casanovas. *Juana:* Rossy de Palma. *Pablo (Paul Bazzo):* Santiago Lajusticia. *Amparo:* Anabel Alonso. *Amante de Nicholas:* Bibí Andersen. *Policía:* Jesús Bonilla. *Policía:* Karra Elejalde. *Madre de Ramón:* Charo López. *Doña Paquita:* Francisca Caballero. *Paca:* Mónica Bardem. *Asesino:* Joaquín Chiment. *Asesinada:* Blanca Li. *Modelo:* Claudia Aros. *Colaboradores:* Dis Berlin, Simona Benzakeim, Marisol Muriel, Anthony

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Carregal, Michel Ruben, Luchi López, Pablo Pro Álvarez, Femando Estrella, Mila Bentabol, Miguel Montero, Tino Roig, Abraham García, Rocío García, Pura López, Angela Navarro, Antoni Casadesús, Alfonso Sicilia, Brigada Castellanos. *Agradecimientos:* Acme de Diseño, S.L., Carlos Aragonés-Isabel Labrador, Acolgar, A.D. Comunicación, Aide Group, Albahaca, Alivar España, Almacén de Loza, Alonso Mercader, American Prints, Antoni Casadesús Design, Antonio Alrnerich, Antonio Santos, Arte y Ritual, Arquitect, Aspectos, Atico, Bang and Olufsen España, S.A., Basseti, Baume and Mercier, B.D., Borgia Conti, Canon España, S.A., Capucine Puerari, Caracol Cuadrado, Carlos Luna, S.A., Carrillo, Casa Carril, Casa del Libro, Cerámicas Beulloch, Cielo Raso, Clemente Gómez de Zamora, S.A., Compañía de la Moda, Cosmética Selecta, S.A. (Cacharel), Dauphin, Diesel, Diseño Import, S.A., Driade, Dugopa, S.A., El Picaporte, Enrique P., Ekseption, Eymy, S.L., Factor Humano, Fagor, Fotocasión, Galerías Preciados, Gaultier House V.I.A. Difusion, Giorgio Armani, Grin-Gho, S.A., Grupo 13, Guadarte, Guarro Casas, Helios, Idea Madrid, Imasoto, Importaciones Anatol, Invisel, Inthai, Keram Cetycer, La Casa de las Estufas, La Mediterránea, La Oca, La Perla, Laure Japy Diffussion, Letraset, Levis Strauss, L'Oreal, Louis Vuitton, Luxottica Group, S.A., Mairea I.D., María Luisa Sotes, Montesa Honda, S.A., Mudanzas Alce, Muebles de Calidad de Soria, S.L., Opel General Motors, Panama Jack, Paul Smith, Pava Muebles, Paya Hnos., Pepsi-Cola España, S.A., Permanent, Piamonte, Plein Sud, Polaroid, Poltrona Frau, Pomellato, Port Said Ediciones, S.A., Praia, Radisa, Reforma, Ricki Pizarro, Samsonite, Schindler, S.A., Scooter, Seagram España, Seat, S.A., Shantou Guanzu, Tandon Computer, Tapsa N.W. Ayer, Teldassic, Treca de España, Venini, Vía Láctea, Yves Saint Laurent, Zanotta, Ayuntamiento de Madrid-Departamento de Mobiliario Urbano, Juntas municipales de distritos Centro, Salamanca y Chamartín, Círculo de Bellas Artes, Dirección General de la Guardia Civil-Intervención de Armas, Jefatura Provincial de Tráfico, Subsectores de la Guardia Civil de Guadalajara, Alcalá de Henares y Leganés, Estación de Trenes de Atocha (RENFE-AVE),

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

destacamento de la Guardia Civil de Leganés, Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, Cementerio de la Almudena. *Músicas: Danza Española núm. 5*, autor: Enrique Granados Campiña, editor: Unión Musical Ediciones, S.L., interpretado por London Symphony Orchestra, dirigida por Ataúlfo Argenta, editada en Decca: CD "Embrujo", 436 448-2, distribuido por Polygram Ibérica, S.A.; "Se nos rompió el amor", interpretado por Fernanda y Bernarda de Utrera, por cortesía de Pasarela, S.A.; "Concierto para bongo", autor: Dámaso Pérez Prado, Copyright: 1966 by Peer International Corp., Permusic Española, S.A., por cortesía de West Side Latino Records Ltd.; "Guaglione", autores: Nisa-G. Fanciulli, editor original: Accordo Ediz Music, autorizado por Curci de España, S.L.-Wamer Chappel, por cortesía de RCA, una división de BMG España; "Mamá yo quiero", autor: Jararaca y Vicente Paiva, interpretado por Pérez Prado, editores: Emi Music Pubush in Spain-Manhione Filhos and Cia., por cortesía de RCA, una división de BMB España; "Luz de luna", autor: Alvaro Carrillo, interpretado por Chavela Vargas, Copyright: 1959 by EMMM México, Permusic Española, S.A., por cortesía de Tumer Records; "The car lot, the package", fragmento de *Suite from Psycho*, autor: Bernard Herrmann, editor original: Famous Music Corp., autorizado por Canciones del Mundo, S.A., grabación y mezclas realizadas en los Estudios de Sintonía, S.A. (Madrid-España), técnico: José Vinader, ayudantes: Benito Gil "Benny", Eduardo Ruiz-Joya, arreglos: Juan Carlos Cuello, dirección orquesta: Tomás Garrido, productor: Juan José Valorisco, ayudante de producción: Patricia Segovia; "Youkai tango Habanera", autor: Kurt Weill, interpretado por el Armedillo String Quartet, arreglo para cuarteto de cuerdas, editores: European American Music Corporation, agente de la Kurt Weill Foundation for Music Inc.-Heugel, S.A., una grabación de A&M Record Inc., distribuida en España por Polygram Ibérica, S.A.; "La Cumparsita", autor: Mateos Rodríguez, interpretado por Xavier Cugat, editor: Ediciones Musicales Clippers, S.L., por cortesía de Sony Music España. *Exteriores rodados en: Madrid y Los Santos de la Humosa. Película: Kodak Eastmancolor. Formato: 1:1,85. Rodada en: Panavisión.*

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Sonido. Dolby stereo. *Banda sonora distribuida por:* Polygram. *Distri buida por* Wamer Española, S.A., (c) El Deseo. S.A., Ciby 2.000, 1993. *Fecha de estreno:* 29 de octubre de 1993.

8.7.4.- Análisis cuantitativo, planos, Kika

- Un fotógrafo presenta los créditos.
- Se está fotografiando a una mujer. Rojo y negro para los planos iniciales.
- Un coche Opel rojo, para el hombre.
- La muerte viste de negro y blanco, es la madre del hombre.
- Teléfono blanco para comunicar el homicidio a la policía.
- Frialdad del padre ante la muerte de su mujer.
- Se introduce una leyenda, tres años después.
- Kika es Verónica Forqué.
- Doña Francisca, la madre de Almodóvar hace un programa de televisión *Hay que leer más*, es un programa de literatura.
- Verónica maquilla a un muerto, es maquilladora.
- El muerto está vivo finalmente, es Ramón, que lo interpreta Álex Casanovas.
- Estación de trenes de Atocha, Madrid.
- Nicola, interpretado por el actor Peter Coyote, es el padre de Ramón.
- Andrea Caracortada, lleva un "reallity" *Lo peor del día*, en televisión, parodia extrema de un "reallity show".
- Verónica se va a vivir con Ramón y deja de estar con Nicola, su padrastro.
- Maqueta de Madrid, zona de las torres Kios.
- Colores. Muchos colores para la casa de Ramón.
- Llevan dos años viviendo juntos, Ramón y Kika.
- Susana es Bibí, la amiga que visita a su amante.
- Rossy de Palma es lesbiana, interpreta a la asistente de Verónica, Kika.
- Plano de lo zapatos de Kika subiendo la escalera.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- La asistenta tenía incesto con su hermano que era disminuido psíquico, le gustaba a él la zoofilia y se acostaba con sus vecinas, en el pueblo.
- Época bélica de Sarajevo, Somalia. Actualidad política internacional en la discusión de Ramón con Kika, están cenando en su casa.
- Una procesión se ve en el programa de Victoria Abril, que interpreta a Andrea, es una procesión de Semana Santa "Los Picados".
- Programa de televisión.
- En la habitación de Kika hay una colección de pasos en miniatura, pasos de Semana Santa.
- "La lámpara se mueve", dice Kika mientras hace el amor con Ramón.
- Suena "Luz de Luna" por Chavela Vargas, canta Bibí en la película, que está desnuda. Vista desde la terraza balcón.
- Bellas Artes en Madrid, leen el guión del programa de televisión de Andrea, Cara-cortada.
- Exteriores de Madrid, es de noche.
- El "bobo" que se ha fugado de la cárcel, es el hermano de Juana, la asistenta, es el picado de la procesión que se fugó.
- Paul Bazzo, que es interpretado por Santiago Lajusticia, pasa media naranja por los genitales de Kika, cuando la fuerza.
- Mientras hacen la denuncia, el teléfono de la policía es gris.
- La policía en la comisaría hablan del uso del colágeno.
- Violación cómica de Paul a Kika, que acaba corriéndose en la cara de Andrea que estaba grabando para su programa de televisión.
- Alguien filtra a Andrea la primicia.
- Crítica al sistema y a como se trata a las víctimas después de una violación, cuando habla Andrea con Kika, después de ser violada.
- Plano de la lavadora, cuando Kika lleva la ropa para lavarla.
- Agustín Almodóvar hace de cerrajero, para arreglar la puerta de la casa de Kika.
- Amparo que es interpretada por Anabel Alonso, es la amante de Nicola.

TESIS DOCTORAL: “Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo”

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- “Esa loca psicóloga”, dice Kika de Andrea.
- Plano del trasero de Paul, cuando ven la filmación mientras violaba a Kika.
- Kika vomita en el baño la cantidad de alcohol que ha ingerido.
- “Un buen periodista no tiene escrúpulos”, dice Andrea por teléfono, todos en la casa escuchan la conversación de Andrea con Nicola (los teléfonos en los que se escucha son rojos).
- El voyeur es Ramón inicialmente.
- La grabación se emite por televisión, de la violación, la cara de Juana es la sinceridad absoluta.
- Kika huye en un taxi blanco.
- Ramón ve cine en blanco y negro en la televisión.
- Ramón en ese momento presiente que quien mató a su madre fue Nicola.
- Nicola también mató a Bibí, lo descubre Andrea visionando los vídeos espías.
- La madre de Ramón era neurótica.
- La casa donde vivían Nicola y su mujer está abandonada.
- Ramón padece del corazón.
- Cuando Ramón descubre el cadáver de Bibí, y escucha el relato de su padre, muere de nuevo, como al inicio de la película.
- Nicola es un asesino múltiple, lo descubre Andrea y pretende grabar su confesión después de herirlo en una pierna.
- En un Seat rojo llega Kika a la casa después de los disparos entre Nicola y Andrea.
- Nicola era un asesino múltiple, en sus novelas retrataba sus fechorías, deja su última novela a Kika, es una autobiografía.
- Kika “resucita” a Ramón de su catalepsia con un portalámparas de una mesilla de noche.
- Kika siempre está de rojo y blanco con un gran bolso rojo, el rojo en mayor cuantía.
- Campo de girasoles, Kika recoge a un siniestrado en la carretera.

TESIS DOCTORAL: *“Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo”*

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

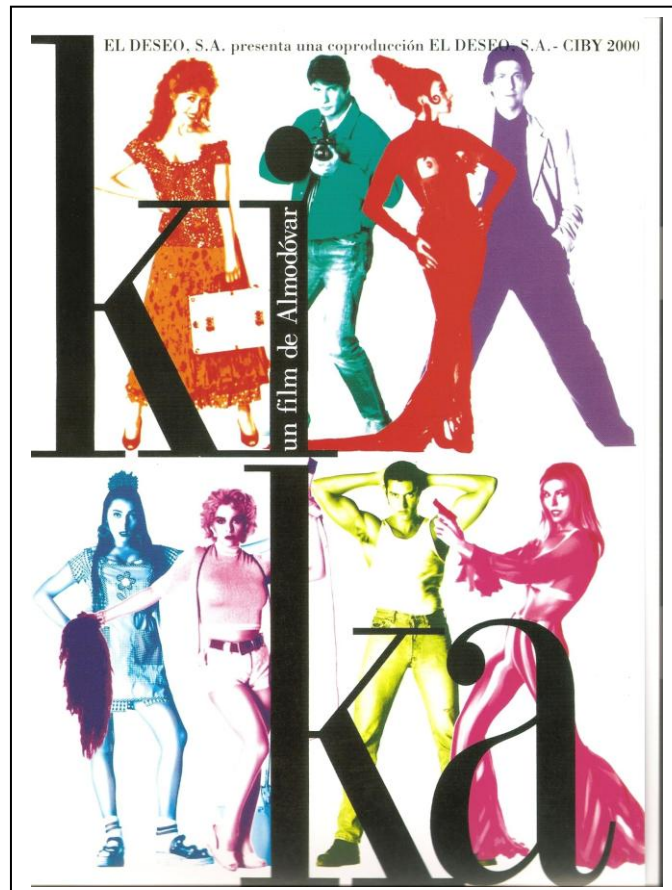
- Kika rompe con todo en dirección a Montilla, con un desconocido.
- Créditos en azul, que suben, sobre impresos en una carretera.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

KIKA

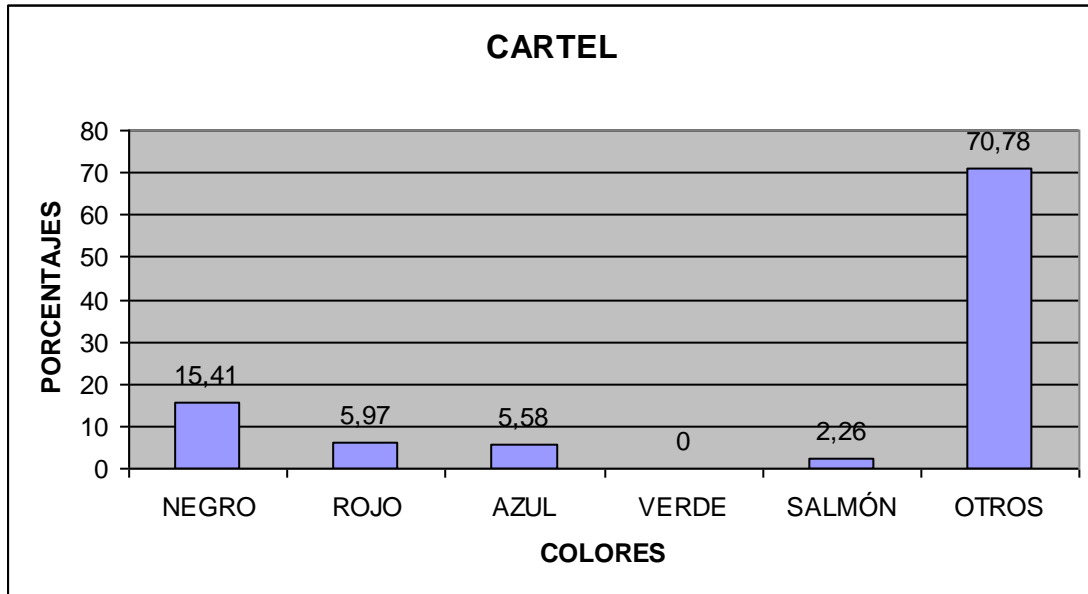
PELÍCULA	TIEMPO
<i>KIKA</i>	1:49:21
CORTES	18-54-1:30

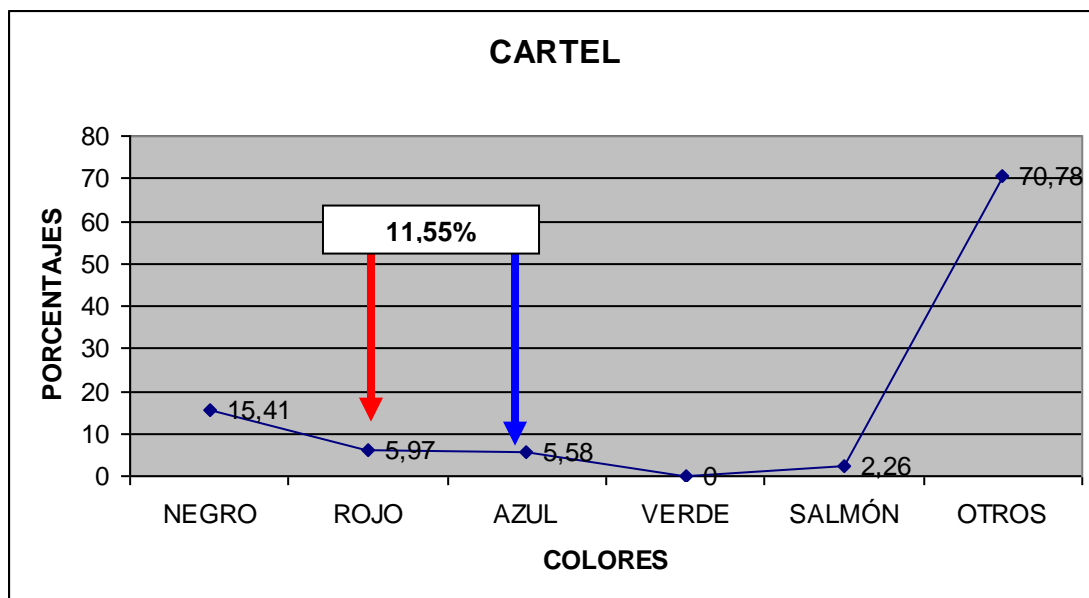
Cartel película - *Kika*

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

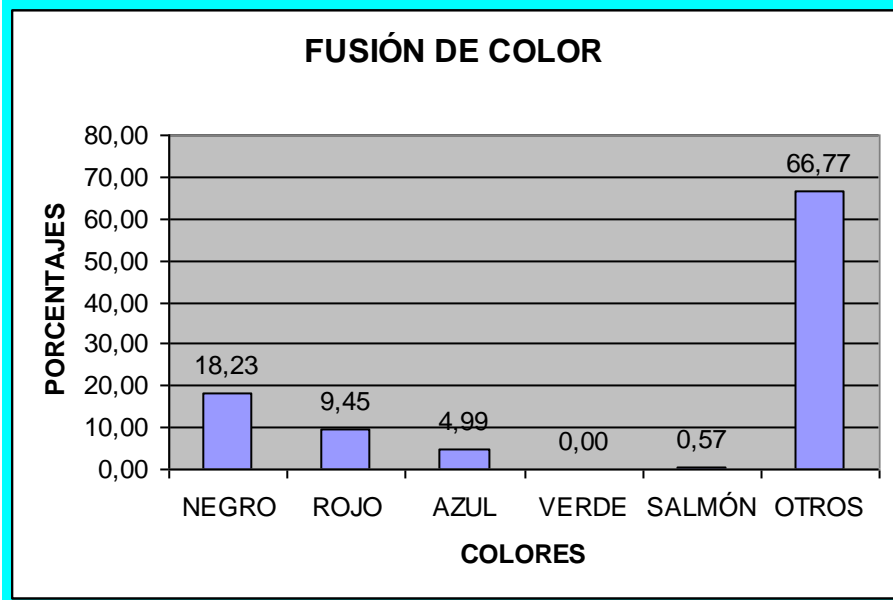
Histograma de color - Análisis porcentual del color en el cartel - Película *Kika* 1993

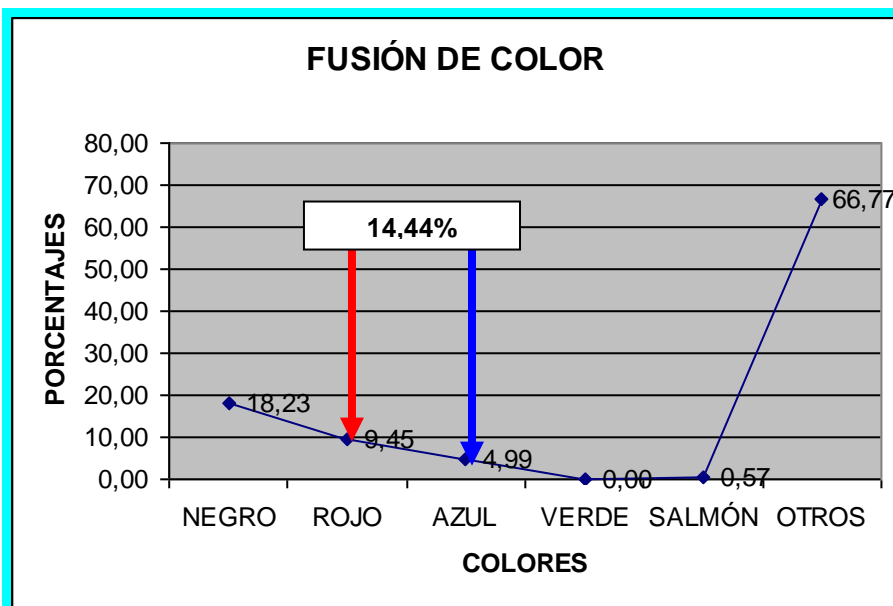
Análisis porcentual del color en el cartel - Película *Kika* 1993

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

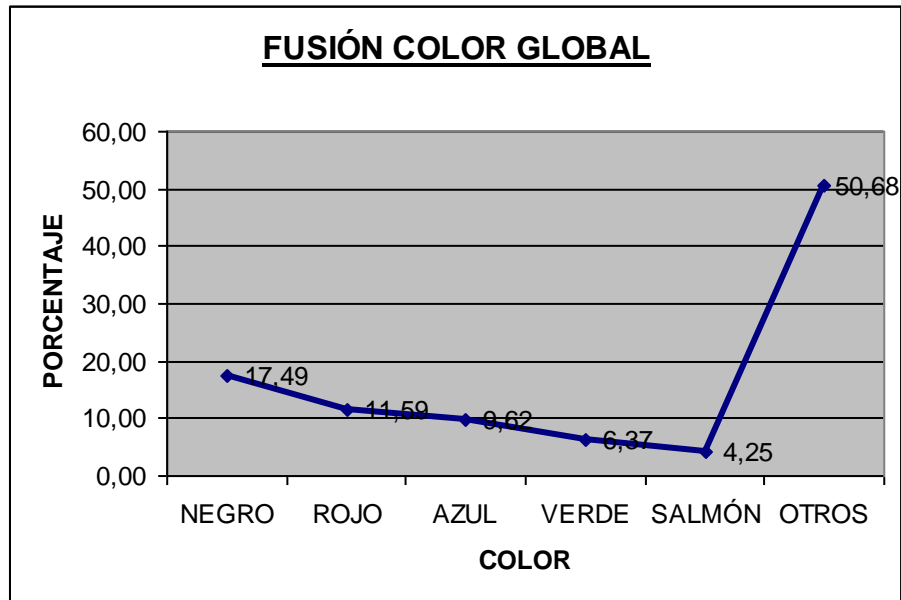
Histograma de color - Análisis porcentual del color en 3 fotogramas - Película *Kika* 1993

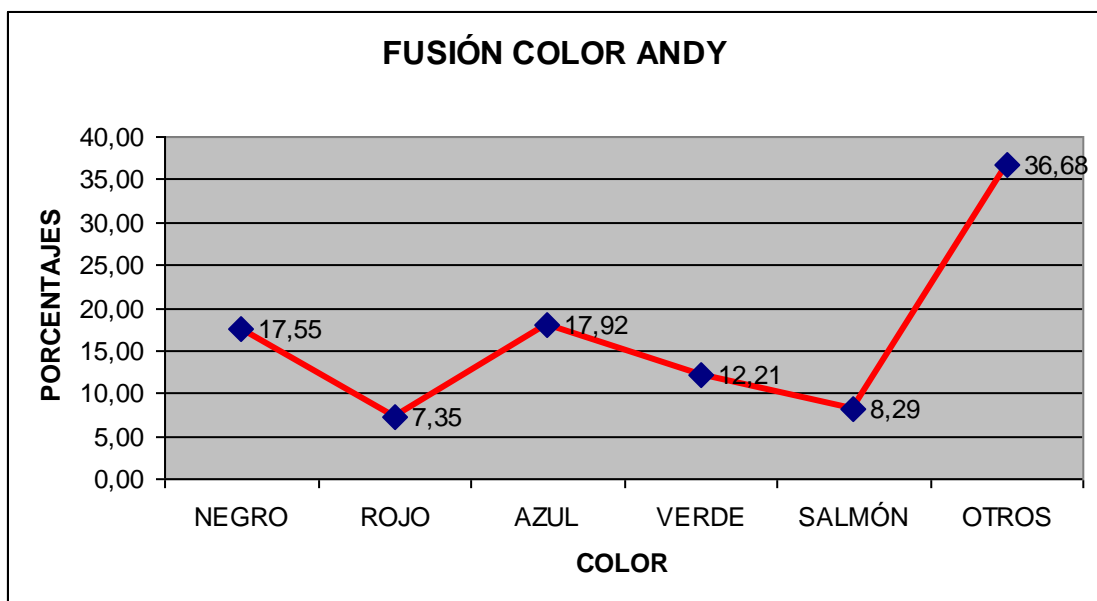
Análisis porcentual del color en 3 fotogramas - Película *Kika* 1993

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Análisis porcentual del color en 3 fotogramas y cartel - Película *Kika* 1993

Análisis porcentual obra de Andy Warhol seleccionada. *Corporate trade ads, Colored Campbell's soup, Marilyn, Elvis I and II, Flowers, Mao*

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

TÍTULO - KIKA		
CARTEL		
NEGRO	15,41	
ROJO	5,97	
AZUL	5,58	
VERDE	0	
SALMÓN	2,26	
OTROS	70,78	100
FOTOGRAMA – 01		
NEGRO	46,5	
ROJO	0,42	
AZUL	0	
VERDE	0	
SALMÓN	0	
OTROS	53,08	100
FOTOGRAMA – 02		
NEGRO	3,18	
ROJO	31,39	
AZUL	0	
VERDE	0	
SALMÓN	0	
OTROS	65,43	100
FOTOGRAMA – 03		
NEGRO	7,84	
ROJO	0	
AZUL	14,38	
VERDE	0	
SALMÓN	0	
OTROS	77,78	100
FUSIÓN		
NEGRO	18,23	
ROJO	9,45	
AZUL	4,99	

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

VERDE	0,00	100	Tabla 8 - Porcentajes de color - <i>Kika</i>
SALMÓN	0,57		
OTROS	66,77		

Fotograma 1 – *Kika* – Primer corte - Ax1 (A=1/3 T)

Fotograma 2 – *Kika* – Segundo corte - Ax3 (A=1/3 T)

Fotograma 3 – *Kika* – Tercer corte – Ax5 (A=1/3T)

8.8.- *Tacones lejanos*, año 1991.

Invertido homenaje a don Antonio Almodóvar (padre de Pedro). Por eso es nostálgica. Y por eso es muy naranja y muy azul, los colores de Pedro cuando habla del amor. Interviene Miguel Bosé con el papel de Juez. Ejemplar actuación de Victoria Abril como Rebeca y de Marisa Paredes como Becky del Páramo. Llena de color y contenido.

Adentrados en los años 90, cuando la trayectoria del cineasta se iba consolidando, más en el extranjero, que en su propio país, pensaba haber contado ya casi todo sobre su vida. Pero esta premisa no fue así, puesto que la evolución de las películas nos iban aportando datos, tanto pertenecientes a su propia vida o referentes sociales de la época. Ambos se iban introduciendo en la filmografía tanto a modo de autocrítica, crítica o simplemente reflejar una realidad atemporal, pero que la cronología social nos ha ido colocando cada realidad en su lugar correspondiente. En unas declaraciones de Pedro en su libro *Patty Diphusa y otros textos* (en la página 173), manifiesta: "Siete películas que hablan de mí y de mis alrededores. Todas ellas reflejan lo mejor y lo peor de mí; a pesar de ello tengo la impresión de no haber contado todavía la historia que pretendía contar, y no estoy seguro de conseguirlo algún día, pero en eso consiste la aventura"

Melodrama musical. Representa la explosión cinematográfica y artística del mundo almodovariano. Existieron grandes cambios desde el guión inicial al que finalmente se rodó, sufriendo transformaciones hasta conseguir el definitivo. Sin embargo, tuvo problemas con el reparto, pues Antonio Banderas fue contratado en Hollywood para rodar *Mambo Kings*. Almodóvar, un mes antes del rodaje, contrató a Miguel Bosé y cambió a Esperanza Roy (vedette) por Marisa Paredes (cantante pop). El director tenía listo el guión definitivo a pocas semanas de la primera vuelta de manivela. El arte es una explosión colorista en todos los aspectos. Almodóvar lleva a su cenit su propia concepción del arte, el color inunda todas las paredes, los muebles, los objetos decorativos y los escenarios. Vuelve a aparecer un San Sebastián, encima de un receptor de un

televisor, simboliza el mundo de la homosexualidad, quedando el mundo religioso en una confesión a la antigua usanza.

8.8.1.- Sinopsis, *Tacones lejanos*

La presentadora de televisión Rebeca espera ansiosamente la llegada de su madre en el aeropuerto, a la que no ve desde que era niña. Becky, su madre, es una cantante de fama que está igual de ansiosa por recuperar su relación porque tiene una enfermedad incurable de corazón. Desesperada por emularla, Rebeca hasta se ha casado con uno de los ex amantes de su madre. Manuel, que ya no la quiere y tontamente trata de recomenzar un idilio con Becky. Mientras tanto, Rebeca ha tenido un fugaz encuentro sexual con el travesti Letal, cuyo número musical es una imitación de la famosa madre de Rebeca. Un mes más tarde, encuentran muerto a Manuel y madre e hija son interrogadas. Becky revela que ha estado teniendo una relación con su yerno, el esposo de su hija. Rebeca no confiesa ante el juez, pero prefiere confesar ante todo el país cuando ella lee la noticia de la muerte de su marido por televisión. De inmediato es encarcelada, pero el juez a cargo de la investigación parece desesperado por demostrar su inocencia a pesar de la evidencias. Becky hace su regreso a los escenarios de Madrid mientras Rebeca pasa su primera noche en prisión. El juez arregla para que Becky vea a su hija, y Rebeca, que ahora niega haber matado a Manuel, confiesa a su madre que ha matado al segundo marido de Becky, su padrastro. De niña (en escenas que se aprecian en un flash-back), Rebeca había oído a su padrastro negarle el permiso a Becky para ir a rodar una película a México. Ella hizo un cambio en sus pastillas, para que él se envenenara y dejara libre a su mujer para que viviese su vida. La confesión de Rebeca de su ilimitada adoración es demasiado para el corazón de Becky, que empeora. De regreso en la prisión, Rebeca descubre que está embarazada de un hijo de Letal. El juez la libera de inmediato, pero sin ningún dato nuevo. Rebeca va a ver el regreso de Letal a los escenarios y en el camerino descubre que es el juez. Letal es uno de sus

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

disfraces. Él le explica que disfrazarse fue una estrategia de investigador y que, sabiendo de su embarazo, está dispuesto a casarse con ella. Mientras Rebeca trata de entender todo esto, ven una emisión de televisión que informa que Becky ha tenido un ataque al corazón. Corren al hospital. Rebeca le confiesa a su madre que ha matado a Manuel y Becky decide asumir la culpa para que su hija quede en libertad. Poco después de éste sacrificio, Becky muere.

8.8.2.- Ficha técnica, *Tacones lejanos*

Director: Pedro Almodóvar *Guión:* Pedro Almodóvar *Productor ejecutivo:* Agustín Almodóvar. *Directora de producción:* Esther García. *Director de fotografía:* Alfredo Mayo. *Música:* Riuichy Sakamoto. *Montador:* Pepe Salcedo. *Vestuario de Victoria Abril:* Chanel. *Vestuario de Marisa Paredes:* Giorgio Armani. *Diseño gráfico:* Studio Gatti. *Ayudante de dirección:* Yousaf Bokhari. *Ayudante de dirección:* Inma Hoces. *Segundo ayudante de dirección:* Arantxa Aguirre. *Secretaria de rodaje:* Marisa Ibarra. *Auxiliar de dirección:* Eva Leira. *Meritorio de dirección:* Ramón Fernández de Tejada. *Ayudante de producción:* Tino Pont. *Segundo ayudante de producción:* Miguel de Casas. *Tercer ayudante de producción:* Lola García. *Cuarto ayudante de producción:* José María Fernández. *Cajero pagador:* Oscar Valero. *Auxiliar de producción:* Clarissa Couassi. *Meritorio de producción:* Toni Novella. *Ayudante de cámara:* Miguel Ángel Muñoz. *Auxiliar de cámara:* Cristina Noé. *Técnico de vídeo:* Roberto Coronado. *Fotógrafo de escenas:* Mimmo Cattarinich (Ram Studio). *Microfonista:* Denis Guilhem. *Ayudante de montaje:* Rosa Ortiz, Manolo Laguna. *Ambientador:* Carlos García Cambeto. *Ayudante de decoración:* Patricia de Blas. *Regidor:* Julián Mateos. *Attrezzistas:* Federico García Cambeto, Juan 1. Viñuales, José L. García Quevedo. *Asistencias:* Leopoldo Báez. *Ayudante de sastrería:* Hugo Mezcuca. *Sastra:* Puy Uche. *Ayudante de maquillaje:* Ana Lozano. *Auxiliar de peluquería:* Evaristo Ruiz. *Jefe de eléctricos:* Enrique Bello. *Jefe de maquinistas:* Carlos Miguel. *Maquinista:* Teodoro García. *Eléctricos:* Eugenio Martínez, Enrique Pérez, Rafael Castro,

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Anselmo Villalba. *Personal de administración:* Ana Vidal, Celia Mengíbar, Ana Sanz, Tomás Fernández. *Supervisión de producción en Francia:* Jean-Claude Fleury, Pierre Edelman, Yves Attal, Aude Girard. *Ayudantes de Studío Gatti:* Alicia González, Florencia Grassi. *Objetos artesanales:* Mayrata O'Wisiedo. *Efectos especiales:* Reyes Abades, S.A. *Construcción de decorados:* E. G. Decoración Escénica. *Optical y títulos:* Story Film-Pablo Núñez. *Efectos de sala:* Jorge Rodríguez Inclán. *Estudio de montaje:* Exa, S.A.L. *Estudio de grabación de música:* Right Track Studios, Nueva York. *Estudios de mezcla de música:* Right Track Studios, Nueva York, Soundtrack Studios, Nueva York. *Cuerdas dirigidas por:* David Nadiem. *Grabación y mezcla de música:* Lolly Grodner and Riuichy Sakamoto. *Ingenieros de grabación de música:* Brian Pollack, Trish McCabe, Jim Viviano, Ángel Lo Coco. *Coordinador:* Hal Grant. *Guitarra:* Basilio Georges. *Coordinador:* Roger Trilling. *Jefa de producción:* Norika Son Agente del señor Sakamoto: David Rubinson. *Estudio de grabación de canciones:* Cinearte, S.A. *Cantadas por:* Luz Casal. *Ingeniero de grabación de canciones:* Miguel de la Vega. *Sonorización en España:* Tecnison, S.A. *Ingeniero de sonido en España:* Francisco Peramós *Sonorización en Londres:* Pinewood Studios. *Ingenieros de sonorización:* Graham V Harstone, Michael A. Carter, Kevin Taylor. *Transcripciones de sonido:* Charly Sound. *Trabajos de vídeo:* Laya Producciones. *Cámaras:* Camara Rent (Panavisión) *Laboratorio:* Madrid Film. *Iluminación:* Cinetel. *Vestuario..* Peris Finos. *Posticería:* Viuda de Ruiz. *Atrezzo:* Mateos, Luna Mengíbar, Vázquez Hnos. *Tapicería..* Emilio Ardura. *Transportes y unidad móvil:* Ángel Megino. *Grúa:* Cinegrip. *Grúa grande:* Cinegrúa, S.A. *Restaurantes de rodaje:* Rafael, Hostelería Internacional Reni Catering, S.L *Gestoría:* Legiscine. *Asesoría fiscal:* Coprisa. *Seguros:* Caser. *Servicios de seguridad.* Dibercon. *Rodaje en estudios:* Estudios Barajas, S.A. *Año de producción:* 1991. *Duración:* 113 minutos. *Película.* Eastmancolor (Kodak España, S.A.). *Formato:* 35 mm. *Pantalla:* 1:1,85. *Sonido:* Dolby stereo (en salas seleccionadas) *Fecha de estreno:* 23 de octubre de 1991.

8.8.3.- Ficha artística, *Tacones lejanos*

Rebeca: Victoria Abril. *Becky del Páramo*: Marisa Paredes. *Juez Domínguez*, *Femme Letat Hugo*. Miguel Bosé. *Alberto*. Pedro Díez del Corral. *Manuel*: Feodor Atkine. *Margarita*: Ana Lizarán. *Isabel*: Miriam Díaz Aroca. *Madre del juez*: Mayrata O'Wisiedo. *Paula*: Cristina Marcos. *Rebeca niña*. Rocío Muñoz. *Luisa*: Lupe Barrado. *Capellán del hospital*.. Juan José Otegui. *Enfermera del hospital*: Paula Soldevila. *Regidor de televisión*: Javier Bardem. *Realizador de televisión*: Gabriel Garbisu. *Tata*: Eva Siba. *Maquilladora 1ª*: ' Montse García Romeu. *Maquilladora 2ª*: Lina Mira. *Novia de heroinómana*: Bibí Andersen *Médico de la cárcel*: Abraham García. *Funcionaria 1ª*: ' Ángelina Llongueras *Funcionaria*: Carmen Navarro. *Dealer*: Roxy Vaz. *Dependiente de la tienda de fotos*: Javier Benavente. *Policía de televisión*: Rodolfo Montero. *Policía del pañuelo*: Luigi Martín. *Sacerdote*: José María Sacristán. *Negro de la isla Margarita*: Plácido Guimaraes. *Locutora*: María Pau Domínguez. *Locutor*: Hilario Pino. *Agente judicial*: Femando Prados. *Bailarinas*: Victoria Torres, Ana García, Almudena de la Riva, Elia Camino, Raquel Sanchís, María Dolores Ibáñez, Yolanda Muñoz. *Figuración*: Strello, El martillo de Lucifer. *Colaboradores*: Dis Berlin, Diabéticas aceleradas, Elena Benaroch, Sybilla, Antonio Pérez Reina, Simona Benzakeim (Publicidad Internacional), Marisol Muriel, Manuel Bandera, Willie Arroyo, José María Sánchez, Polo Villaseñor, Cinergia, Juan Bauza. *Nuestro agradecimiento a*: Doctor Luis Martín, doctor Izaguirre, Marieta, Schweppes, Renault, Comercial Mercedes Benz, Antoni Casadesús, Idea Madrid, La Oca, Ático, Alonso Mercader, Luis Vuitton, Enrique P. Ekseption, Misión Imposible, Eric Yerno, Hewlett Packard, S.A., Plastic Omnium, S.A., Teatro María Guerrero, Tempo Cucine Parque Sur, Bang and Olufsen España, S.A., Tauro, Alcampo, S.A. (Getafe), Espasa-Calpe, S.A., Limousina Didac Enterprise, S.A., perfumería Hegar, Hospital Clínico San Carlos, Canciones del Mundo, S.A., Dirección General de Policía, Ayuntamiento de Elche, Escuela Taller de Elche, Ayuntamiento de Madrid, Departamento de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Madrid, Audiencia

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Provincial de Madrid, Radio Televisión Española, Dirección General de Instituciones Penitenciarias, a todo el personal del Centro de Yeseñas, Madrid. *Localizaciones de rodaje:* Madrid y Elche. *Banda sonora distribuida por:* Island Records. *Otras músicas:* "Pecadora", interpretada por los Hermanos Rosario, Kubaney Records, Kubaney Publishing Inc., Miami, Florida; "Piensa en mí", letra y música de Agustín Lara, edición original de Edward B. Marks Music, por cortesía de Canciones del Mundo, S.A., interpretada por Luz Casal, artista exclusiva de Hispavox, S.A.; "Un año de amor", basado en los temas "C'est irreparable" y "Un anno d'amore", compuesta por N. Ferrer-G. Verlor, texto en español de Pedro Almodóvar, interpretada por Luz Casal, artista exclusiva de Hispavox, S.A.; "Soleá" y "Saeta", de Gil Evans, Solar Plexus Music, interpretada por Miles Davis por cortesía de Sony Music Entertainment (Spain), S.A.; "Beyond my control", compuesta por George Fenton, edición original de Wamer Bros. Music Corp. (Canciones del Mundo, S.A), por cortesía de Wamer Inc.; "A final request", compuesta por George Fenton, edición original de Wamer Bros. Music Corp. (Canciones del Mundo, S.A), por cortesía de Wamer Bros. Inc.

8.8.4.- Análisis cuantitativo, planos, *Tacones lejanos*

- Créditos a mucho color. Naranja, azul y verde.
- Música de Sakamoto.
- Aeropuerto de Barajas. Iberia. Espera Victoria Abril que interpreta a Rebeca.
- Espera a su madre. Marisa Paredes que interpreta a Becky.
- Recuerdo de Isla Margarita. Venezuela. Es 1972.
- La niña, Rebeca de joven, hace un cóctel de "valium", cambia las pastillas que toma su padrastro, Ocaña.
- Ocaña muere. Es el esposo actual de Becky.
- Lo mató su hija con el cambio de pastillas.
- Becky marcha a México a hacer una película.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Marisa Paredes viste de rojo en el aeropuerto. Victoria de Chanel.
- 1972-1991 en México (15 años dice Becky).
- Plano de los zapatos de ambas actrices, es la plaza de Alamillo Madrid.
- En los pósteres publicitarios un transformista hace de Becky.
- Un informativo de TV, presenta Rebeca e Isabel que es interpretada por Miriam Díaz Aroca, traduce para sordomudos.
- Naranja para la casa de Rebeca.
- Manuel es el antiguo novio de Becky y actual esposo de Rebeca.
- Primeros planos de la conversación entre Manuel, que es interpretado por Fedor Atkine, mientras Rebeca escucha detrás de las puertas.
- Teléfono bicolor, verde y naranja cuando habla Becky desde casa de Rebeca (verde turquesa).
- En Villa Rosa, actúa Letal. Es Madrid. Letal es interpretado por Miguel Bosé.
- Canta Letal, una canción de Luz Casal, "Un año de amor".
- Letal viste de rojo como Becky.
- Letal es un transformista, el mejor amigo de Rebeca.
- El resto de transformistas que están en el local bailan con la escenificación de Letal.
- Toman whisky seco "Passport", mientras actúa, y hablan en el Villa Rosa, después de la actuación de Letal.
- Letal tiene un lunar en el glande.
- Letal hace el amor con Rebeca en el camerino mientras, Rebeca ayuda a desvestirse a Letal que hace un cunnilingus.
- Rebeca lleva cuatro años de abstinencia y ayuno sexual.
- Transformistas de nuevo en el local cuando lo ojea el juez.
- La madre de Letal, le comenta a él, que debe hacerse la prueba del sida, que cree ser cero positivo.
- Una introducción nos traslada a "un mes más tarde"
- Se oye un disparo, muere Manuel el marido de Rebeca.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Isabel, que viste de verde oscuro, y es la traductora de sordomudos en el telediario, tuvo relaciones con Manuel.
- Becky y Manuel eran amantes.
- Rebeca dice no saberlo, lo ignora.
- Primeros planos del primer interrogatorio judicial.
- El juez tiene un teléfono blanco a su derecha en su casa.
- Rebeca toma tranquilizantes.
- Amantes entre la propia familia, Rebeca y Becky compartieron marido.
- Rebeca tomó pastillas para tranquilizarse y las vomitó, dice ella.
- Suenan sonidos taurinos, es una saeta.
- El coche que maneja Rebeca es rojo.
- Agustín Almodóvar está en la tienda de fotos.
- Hay un intercambio de fotografías en la tienda de fotos.
- Rebeca pasa por un túnel en su coche.
- Estudio de televisión, es el telediario.
- Javier Bardem es el asistente de televisión en el telediario.
- El teléfono del estudio de televisión es blanco y negro, es estándar.
- Se ve en el telepronter, "Tele 7", cadena privada.
- Se parodia la noticia de la muerte de Manuel en el telediario, presenta: Rebeca e Isabel.
- Rebeca se autoinculpa de la muerte de Manuel.
- Plano azul, rojo, el naranja es el maquillaje de Rebeca en el informativo.
- Rebeca había fotografiado los objetos de Manuel (fetiche).
- La policía nacional española se lleva a Rebeca de los estudios del informativo, de Tele 7.
- Se oye en off los derechos de Rebeca.
- Simetrías de planos rojos en el despacho del juez.
- Lámpara roja en el estudio de Rebeca.
- Bibí también va a la cárcel en el furgón de la policía.
- Plano cenital en el teatro con el debut de Becky del Páramo.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Suenan "Piensa en mí", canta Becky en el teatro, es el recuento de los reclusos en la cárcel.
- Dos lesbianas escuchan en la radio la canción de la madre de Rebeca, una de ellas es Bibí, y no le venden la radio a Rebeca.
- Planos de los zapatos, lágrimas y carmín de Becky en el teatro, plano de nuevo cenital.
- Cuando actúa Becky viste de verde, con guantes rojos en consonancia con sus labios y zapatos.
- Rebeca necesita pastillas para dormir y las pide a la calle.
- Color en el semisótano, predomina el azul, (antigua portería), cuadro pop tipo Andy Warhol (azul, rojos, naranjas y verdes para las puertas).
- Coreografía en el patio de la cárcel, bailan las reclusas, con Bibí a la cabeza, hace de vedette. La música es de orquesta.
- Le dan las pastillas a Rebeca.
- Las reclusas pelean en el patio de la cárcel.
- El novio de la asistente carcelaria era yonqui.
- Becky viste de negro cuando habla con Rebeca en el careo.
- Rebeca viste de rombos y vaquero como hasta entonces en la cárcel.
- Están en la sala del juzgado.
- Cuando habla Rebeca comete un laísmo.
- Rebeca confiesa a Becky que de niña mató al marido de ésta, a su padrastro, en ese momento Becky saca ansiolíticos de su bolso y los toma.
- Lágrimas de Rebeca, que se convierten en una constante en ésta película.
- Rebeca está embarazada, y firma su libertad.
- El color va en aumento en esta película con respecto a las otras.
- Plano del teléfono verde turquesa y rosado.
- Las gafas que usa el juez, son tendencia de la moda del año 2008.
- "Villa Rosa" de nuevo, suena la canción "Piensa en mí", canta Letal en su reaparición.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

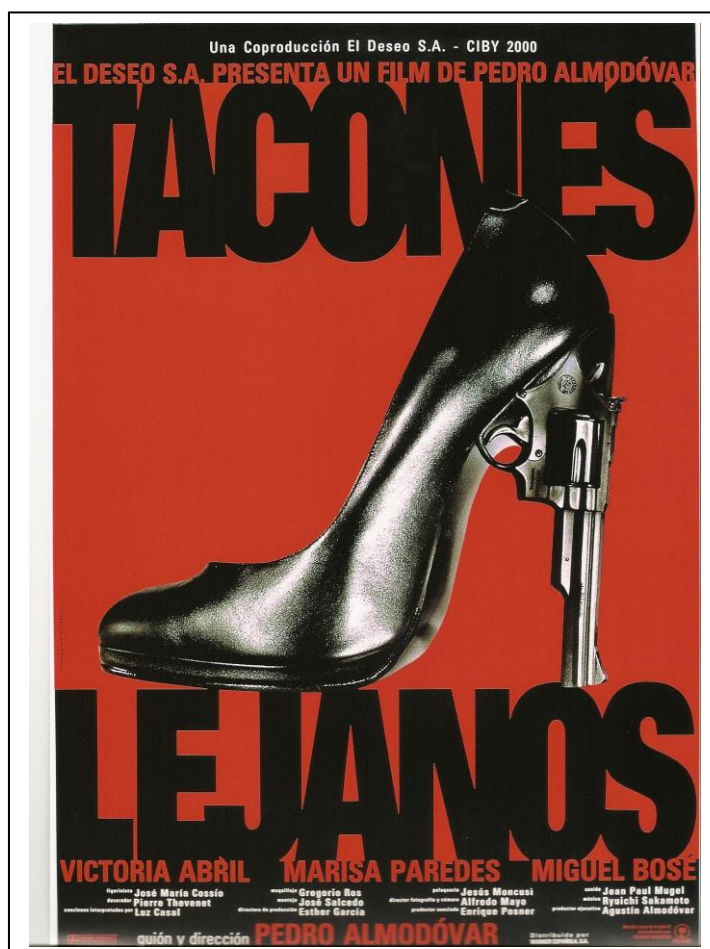
- ¿Con quién me caso, con Hugo, con Letal o con el Juez?, pregunta Rebeca al juez, ante su pregunta.
- La madre del juez está loca, dice ayudarle en las investigaciones, lleva años en la cama sin salir de ella.
- Becky sufre un infarto en el teatro, tenía una angina de pecho.
- Un hospital visto desde dentro.
- Becky en su lecho de muerte se inculpa del asesinato de Manuel.
- Pide un capellán para confesarse, Becky.
- "En vida no le he dado nada, es justo que le deje algo", confiesa Becky al capellán.
- "Me arrepiento de toda la infelicidad que he causado a mí alrededor", confiesa Becky.
- Se reza un rosario, en el semisótano, mientras se espera la muerte de Becky, una vez, trasladada a su casa.
- Becky viste de blanco antes de morir, las sábanas también son blancas y el pañuelo que envuelve a la pistola es rojo, para dejar en ella las huellas de Becky.
- Plano de zapatos en las ventanas del semisótano, con ruido de tacones.
- La cama de Becky es fúnebre, tétrica.
- Chanel para Rebeca, Giorgio Armani para Becky.
- Oscuridad, muere Becky. Fin.
- Rodajes en Madrid y Elche.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

TACONES LEJANOS

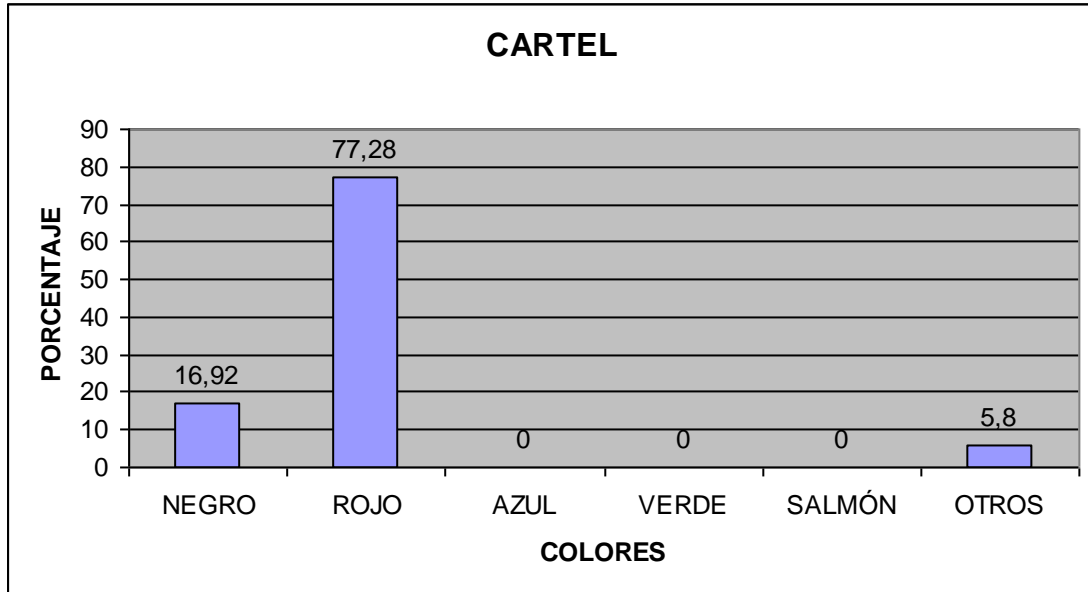
PELÍCULA	TIEMPO
TACONES LEJANOS	1:42:56
CORTES	15-54-1:30

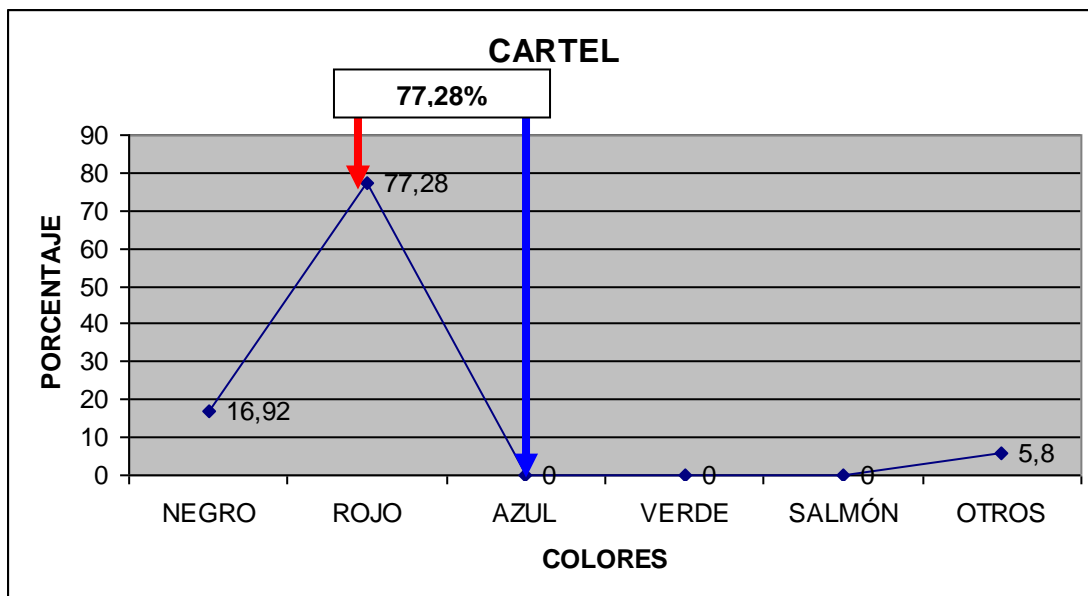
Cartel película – *Tacones lejanos*

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

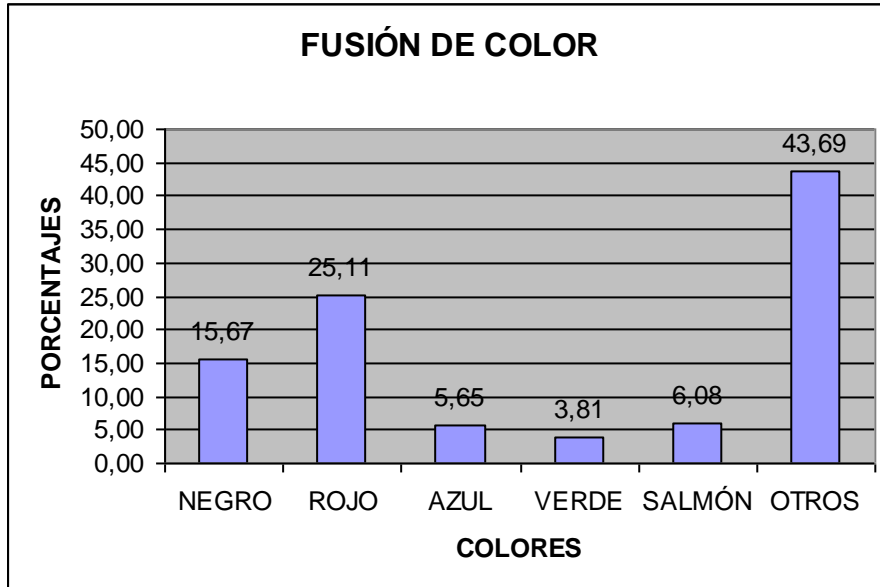
ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

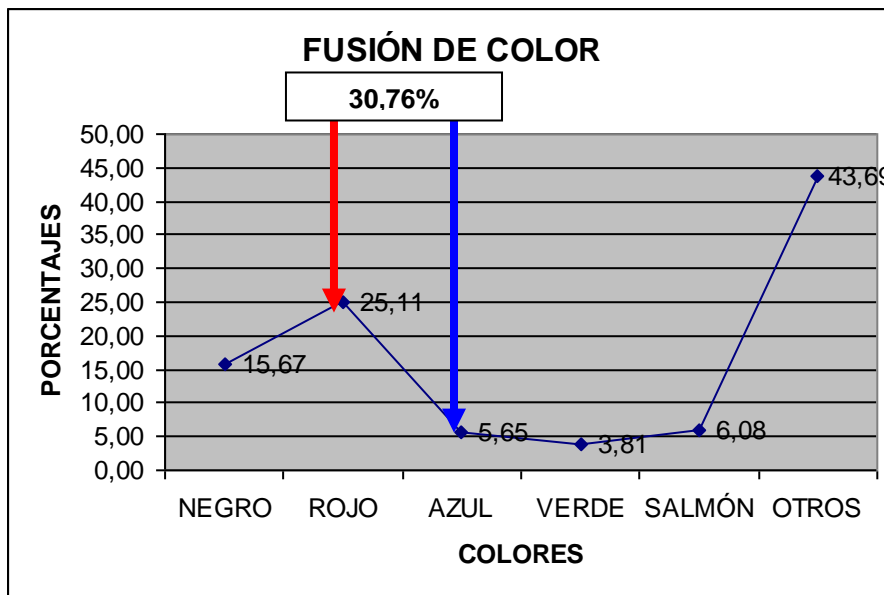
Histograma de color - Análisis porcentual del color en el cartel - Película *Tacones lejanos* 1991

Análisis porcentual del color en el cartel - Película *Tacones lejanos* 1991

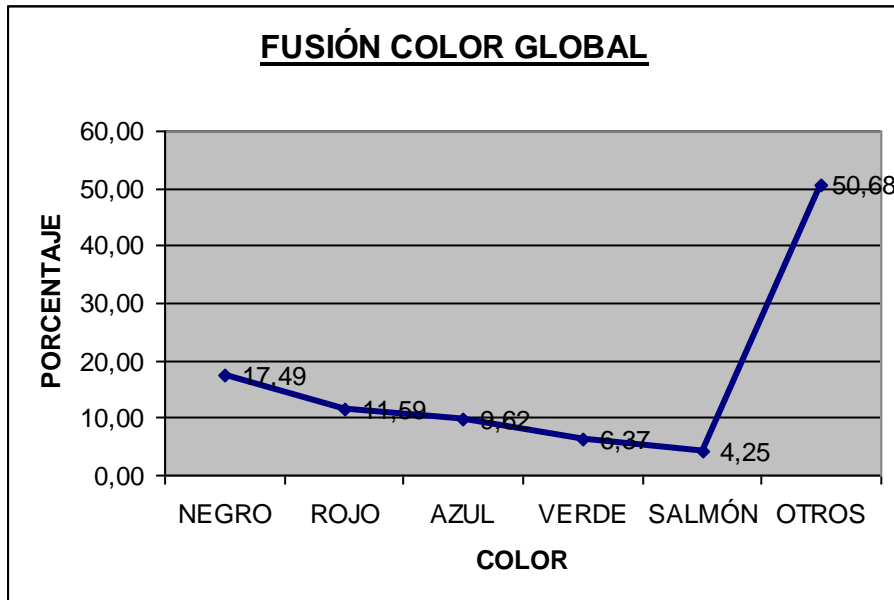
Histograma de color - Análisis porcentual del color en 3 fotogramas - Película *Tacones lejanos* 1991

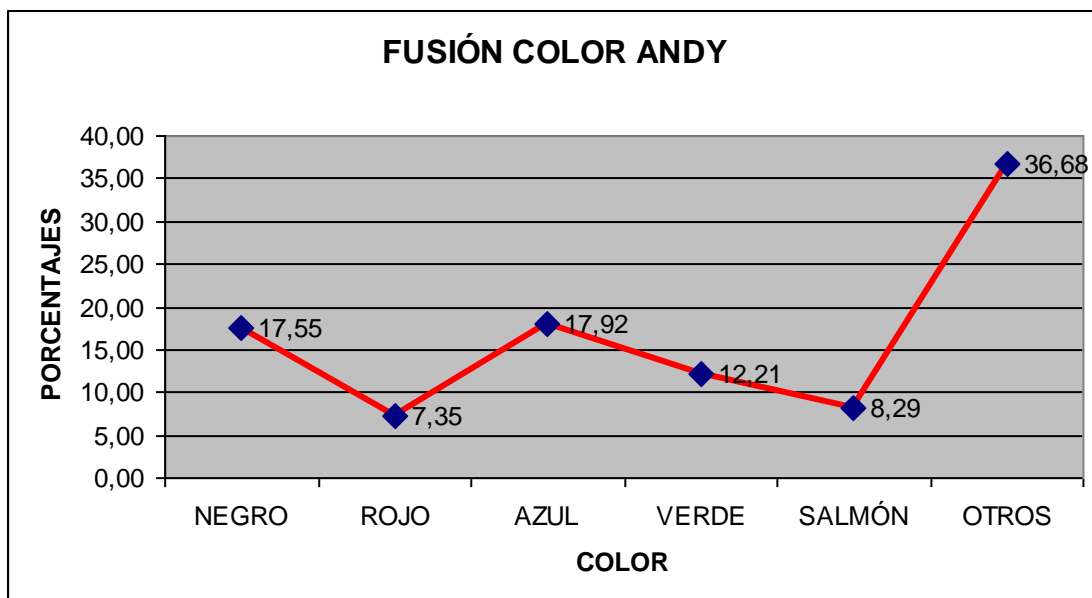
Análisis porcentual del color en 3 fotogramas - Película *Tacones lejanos* 1991

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Análisis porcentual del color en 3 fotogramas y cartel - Película *Tacones lejanos* 1991

Análisis porcentual obra de Andy Warhol seleccionada. *Corporate trade ads, Colored Campbell's soup, Marilyn, Elvis I and II, Flowers, Mao*

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

TÍTULO - TACONES LEJANOS	
CARTEL	
NEGRO	16,92
ROJO	77,28
AZUL	0
VERDE	0
SALMÓN	0
OTROS	5,8
	100
FOTOGRAMA – 01	
NEGRO	3,2
ROJO	5,67
AZUL	11,3
VERDE	6,57
SALMÓN	24,3
OTROS	48,96
	100
FOTOGRAMA – 02	
NEGRO	15,22
ROJO	16,96
AZUL	0
VERDE	3,62
SALMÓN	0
OTROS	64,2
	100
FOTOGRAMA – 03	
NEGRO	27,33
ROJO	0,52
AZUL	11,29
VERDE	5,06
SALMÓN	0
OTROS	55,8
	100
FUSIÓN	
NEGRO	15,67
ROJO	25,11
AZUL	5,65

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

VERDE	3,81	100
SALMÓN	6,08	
OTROS	43,69	

Tabla 9 - Porcentajes de color
– *Tacones lejanos*

Fotograma 1 – *Tacones lejanos*
– Primer corte - Ax1 (A=1/3 T)

Fotograma 2 – *Tacones lejanos*
– Segundo corte - Ax3 (A=1/3 T)

Fotograma 3 – *Tacones lejanos*
– Tercer corte – Ax5 (A=1/3T)

8.9.- *¡Átame!*, 1989

En *¡Átame!* se da la declaración de amor más bella de nuestra filmografía almodovoariana, la de Ricki a Marina (Antonio Banderas a Victoria Abril respectivamente). Él tiene algo de Don Quijote: su capacidad de transformar la locura en una hermosa realidad.

En Estados Unidos condecoraron la película con la "X" de película pornográfica. Estados Unidos es un ejemplo de lo que Pedro llama moral tradicional. La película tiene menos de dos minutos de sexo y son al final de la misma, cuando Marina se enamora de Ricki.

El detonante del guión, el síndrome de Estocolmo, refleja la atmósfera asfixiante del año que supuso para el director recorrer el mundo con sus *Mujeres al borde de un ataque de nervios* bajo el brazo, y confirma su compromiso con una sociedad contemporánea en la que él participa. El arte del color cobran una nueva vida en la obra de Almodóvar: todo se supedita a varios colores. Planea por toda la cinta el colorido del mundo artístico de Warhol. Almodóvar después del éxito mundial que supuso su anterior película, revalida su condición de cineasta, realizando una obra técnicamente perfecta y rodando además cronológicamente, por lo cual la narrativa se desarrolla con más precisión y no se resiente en ningún momento, aunque pierda frescura y la música no acompañe los grandes momentos como en ocasiones anteriores.

8.9.1.- Sinopsis, *¡Átame!*

Ricki es un enfermo mental al que dan de alta del centro de internamiento, está dispuesto a casarse con su obsesión, una ex actriz porno llamada Marina, con quien se acostó cuando él se había escapado anteriormente del centro de enfermos mentales. Va al estudio en el que Marina está rodando una película de terror. El anciano director Máximo Espejo se siente sexualmente atraído por Marina y disfruta de lo que puede ser su última experiencia de dirigir a una protagonista sexy. Después de filmar la última escena, Marina va a su casa para cambiarse antes de ir a la fiesta de fin de rodaje. Le abre la puerta Ricki,

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

quien fuerza su entrada al piso y cuando ella grita, le golpea brutalmente dejándola inconsciente. Marina vuelve en sí con un terrible dolor de muelas que los calmantes normales no la curan, dado que es adicta a las drogas. Ricki le explica que la ha secuestrado, así puede llegar a conocerlo bien y enamorarse de él, casarse y tener hijos. Marina está asustada y dolorida, y llega a convencer a Ricki de que la lleve a su médico para que le dé un calmante más fuerte. Ricki no la deja sola con el médico y ella no puede explicarle la situación. No pudiendo conseguir las drogas en la farmacia, Ricki va a tratar de conseguirlas de algún camello en la calle. Pero en vez de pagar el precio al que estaban en la calle, ataca a la traficante para quedarse con las pastillas. La familia y los amigos de Marina le echan en falta en la fiesta y su hermana va al apartamento y le deja una nota. Otra vez en la calle, Ricki es descubierto por la camello a la que él atacó y le golpea hasta dejarlo inconsciente. Cuando vuelve con Marina, ésta le cura las heridas y de pronto se siente impactada por la devoción que él le profesa. Hacen el amor bastante tiempo y Ricki parece estar a punto de lograr su cometido. Pero la hermana de Marina la encuentra atada y la rescata. Marina le informa que ella ama al secuestrador. Al final, es Marina quien busca a Ricki y ambos se pierden en la distancia.

8.9.2.- Ficha técnica, ¡Átame!

Dirección: Pedro Almodóvar. *Guión:* Pedro Almodóvar. *Director de fotografía:* José Luis Alcaine. *Figurinista:* José María Cossío. *Sonido:* Goldstein and Steinberg, S.A. *Montaje:* José Salcedo. *Música:* Ennio Morricone. *Directora de producción:* Esther García. *Productor ejecutivo:* Agustín Almodóvar *Decorador:* Ferrán Sánchez. *Maquillaje:* Juan Pedro Hernández. *Peluquería:* Jesús Moncusi. *Segundo operador:* Alfredo Mayo. *Diseño gráfico:* Studio Gatti. *Ayudante de dirección:* José Luis Escolar. *Ayudante del director:* Agustín Díaz. *Segundo ayudante de dirección:* Raúl de la Morena. *Secretaria de rodaje:* Yuyi Beringola. *Auxiliar de dirección:* Juan Manuel Sánchez. *Ayudantes de producción:* Alejandro Vázquez, María José Maza. *Segundo ayudante de*

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

producción: Tino Pont. *Cajero pagador:* Lola García. *Secretaria de producción:* Paloma Martínez. *Auxiliares de producción:* Miguel de Casas, Esther Rodríguez. *Ayudante de cámara:* Miguel Ángel Muñoz. *Auxiliar de cámara:* Francisco Alcaine. *Técnico de vídeo:* Pablo Hernández. *Fotógrafos de escenas:* Jorge Aparicio, Mimmo Catarinich. *Ayudantes de montaje:* Rosa María Ortiz, Manuel Laguna. *Ambientador:* Carlos G. Cambero. *Ayudante de decoración:* Pepón Sigler. *Dibujante:* Arturo González. *Regidor:* Enrique Vázquez. *Jefe de atrezzo:* Tadeo Villalba. *Attrezzistas:* Francisco Calonge, Luciano Romero, José Luis García, Juan E. Sánchez. *Asistencias:* Federico G. Cambero. *Pintor:* Salvador Comes. *Sastra:* María del Puy Uche. *Ayudante de maquillaje:* Jorge Hernández. *Ayudantes de peluquería:* Patricia Rodríguez, Alfonso Martínez. *Jefe de eléctricos:* Fulgencio Rodríguez. *Jefe de maquinistas:* Carlos Miguel. *Maquinista:* Agustín Grande. *Eléctricos:* Alberto Arnal, Enrique Bello, Antonio García, José Ferrándiz, Vladimiro Amor, Alberto Arnal M. *Efectos especiales:* Reyes Abade, S.A. *Maestro de armas:* José Luis María Chinchilla. *Doble de acción de Victoria Abril:* Pilar Navarro. *Doble de acción de Rossy de Palma:* Esther Flores. *Especialistas:* Alejandro Cobo, Andrés Parra. *Construcción de decorados:* E. G. Decoración Escénica, S.A. *Efectos de sala:* Luis Castro. *Técnico de sala de doblaje:* Alfonso Pino. *Otros diseños gráficos:* Juli Capella and Quim, Larrea Disseny. *Ayudantes de Studio Gatti:* Alicia González, Florencia Grassi. *Títulos de crédito:* O.F.E. Optical Effects Ltd. *Truca:* Story Film-Pablo Núñez. *Cámaras:* Camara Rent (Panavisión). *Laboratorio:* Madrid Film. *Estudio de montaje:* Exa, S.A.L. *Sonorización en España:* Tecnison, S.A. *Ingeniero:* Francisco Peramós. *Sonorización en Londres:* Pinewood Studios. *Ingenieros de sonorización:* Graham V. Harstone, Michael A. Carter, Kevin Taylor. *Transcripciones de sonido:* Dacasound, S.A. *Transcripciones de vídeo:* Atanor, S.A. *iluminación:* Cinetel. *Vestuario:* Peris Hnos. *Pelucas y postizos:* Viuda de Ruiz. *Semovientes:* Francisco Ardura. *Atrezzo:* Vázquez Hnos., Mateos, Luna, Mengíbar. *Tapicería:* Emilio Ardura. *Plantas:* Fausto Alonso. *Transportes y unidad móvil:* Ángel Megino. *Grúa:* Cinegrip. *Grúa scorpio:*

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Servicevisión System, S.A. *Gestoría*: Legiscine. *Control presupuestario y asesoría fiscal*: Coprisa. *Suministro de material informático*: P.C.M. *Seguros*: Gil y Carvajal. *Servicios de seguridad*: Doberjusan. *Alquiler de cassetas*: Alquimodul. *Rodaje en estudios*: Estudios Barajas, S.A., Tres Cantos, S.A. *Año de producción*: 1989. *Duración*: 107 minutos. *Película*: Eastmancolor (Kodak España, S.A.). *Formato*: 35 mm. *Pantalla*: 1:1,85. *Sonido*: Dolby stereo. *Asesor de dolby stereo*: Ray Gillon. *Lugares de rodaje*: Madrid y Zarza de Granadilla (Cáceres). *Nacionalidad*: Española. *Estreno*: 22 de enero de 1990.

8.9.3.- Ficha artística, ¡Átame!

Marina: Victoria Abril. *Ricki*: Antonio Banderas. *Lola*: Loles León. *Alma*: Julieta Serrano. *Médica*: María Barranco. *Chica de la moto*: Rossy de Palma. *Máximo Espejo*: Francisco Rabal. *Directora del psiquiátrico*: Lola Cardona. *Periodista*: Montse García Romeu. *Decorador*: Emiliano Redondo. *Fantasma*: Oswaldo Delgado. *Farmacéutica*: Concha Rabal. *Productor*: Alberto Fernández. *Anciano del psiquiátrico*: José María Tasso. *Montadora*: Angelina Llongueras. *Bailarín de tango*: Manuel Bandera. *Bailarina de tango*: Virginia Díez. *Dependiente de la bombonería*: Juana Cordero. *Madre de Marina*: Francisca Caballero. *Hija de Lola*: Francisca Pajuelo. *Hermanos de Lola*: Víctor Aparicio, Carlos G. Cambero. *Negro*: Auto Rodgers. *Camello*: Tamaki. *Enfermera*: Almudena García. *Farmacéutico*: Agustín Almodóvar. *Guarda jurado*: Rodolfo Montero. *Gitano viejo*: Miguel García. *Gitano joven*: Pedro Losada. *Figuración*: Nueva Agencia, S.L. *Música original compuesta, orquestada y dirigida por*: Ennio Morricone. *Otras músicas*: "Canción del alma", de Rafael Hernández, versión de Los Coyotes, de Víctor Abundancia, interpretada por Loles León; "Resistiré", de Carlos Toro Montoro-Manuel de la Calva (cortesía de ACM Ediciones Musicales, S.A), cortesía de Discos CBS, S.A.; "Celos (Jalousie)", de Jacob Gade (cortesía de Canciones del Mundo, S.A., Madrid, editor original: Charles Brull Ltd), cortesía de Teldec Record Service GmbH, Hamburgo; "SatanaSA", de Fabio de Miguel-P. Almodóvar-B. Bonezzi, cortesía de Victoria Ediciones

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Musicales, S.A. *Subvencionada por:* Ministerio de Cultura. *Colaboraciones:* Eduardo Arroyo, Dis Berlin (dibujos de Ricki), Chus Burés (máscara del fantasma), Pepe Rubio (traje de los fantasmas). *Agradecimientos:* Enrique Miret Magdalena, Francisco Nieva, Ricki Posner, Cristine Welker, Asociados de la Imagen, S.L., doctor Luis Martín, Alcampo, S.A., Artmis, S.A., Bang and Olufsen España, S.A., Calvo y Munar, La Casa del Libro/Espasa-Calpe, S.A., Marta Rozas-Casa y Jardín, Hotel Castellana Intercontinental, Decoración Internacional, S.A. Juan Luis Líbano, Doméstica Sede, Esti-Arte Ediciones, SA, Eurostil, revista *Fotogramas*, perfumería Hegar, Leganés Motor, Rovi (RZR), Bonduelle (Contrapunto), Danone (RCP), Tauro Samsonite, Vespa, S.A., Vídeo Colección, S.A.

8.9.4.- Análisis cuantitativo, planos, ¡Átame!

- Créditos en azul.
- Fondo del corazón de Jesús con la Virgen, estilo pop. Rojo y azul simétricos.
- Boceto exterior, dibujos, que se convierte en plano fílmico.
- Lo anterior es el cuadro del despacho de la señora directora.
- Antonio Banderas que es Ricki es cleptómano.
- Verde para las ventanas y persianas de la casa.
- La directora del centro fuma.
- Persianas azules.
- Retrato de la señora directora.
- Centro de reclusos. Blanco, mantas azules, iconografía eclesiástica. Una Dolorosa.
- La libertad se representa de verde, como la puerta del centro cuando Ricki lo abandona.
- Plano de la revista *Fotogramas*.
- Victoria Abril que hace de Marina, viste de naranja y verde (verde bosque).
- Loles León viste de rojo, interpreta a Lola.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Rodaje de una película. Película dentro de la película. Se rueda *El fantasma de media noche*.
- Hay una periodista durante el rodaje.
- Máximo Espejo es el director, interpretado por Francisco Rabal.
- Loles toma pastillas, que eran para Marina, que es adicta.
- Rodaje. En el escenario Victoria Abril, habla por teléfono, que es rojo, ella viste de naranja.
- "A ver si con el alcohol se le suelta la lengua", dice una voz después del rodaje.
- El caballo tiene una llaga en la pata. Marina da una pócima para sanarla (vestigios de lo arriero de su padre en La Mancha).
- Plano de la bañera. Marina toma un baño. El muñeco buzo hace por entrar en los genitales de Marina, es un plano picado.
- Desnudo de Marina en la bañera.
- Rojo, naranja, azul y verde, son los colores que configuran el plano de la entreplanta del piso de Marina en la zona de ascensores.
- Máximo pega a Marina.
- "Tu lo que quieres es follarme", dice Marina a Máximo mientras discuten.
- Máximo estaba en el psiquiátrico, a veces tomaba rayas.
- Doña Antonia canta "La, la, la", con Loles León y con una niña. Vejez y juventud son el coro). Loles viste de rojo con lunares blanco para su vestido.
- Plano picado mientras baila con el director de cine.
- Loles y Máximo bailan en la fiesta.
- Marina, tomaba caballo, ahora toma analgésicos, y pide morfina después de haber estado desintoxicada.
- Marina desnuda en el vestidor, colores naranja y verde.
- Berta la doctora amiga
- Agosto. Madrid. Es puente festivo. Nadie en la calle.
- El farmacéutico está haciendo el amor en la rebotica.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- "Socegol en Chueca en el mercado negro lo consigues todo", dice el farmacéutico ataviado con un revolver.
- Máximo ve una película de Marina masturbándose.
- Máximo hace alusión al mundo taurino por teléfono desde el balcón de la casa.
- Plano de los pies de Marina atados.
- "Choco, burro, pastillas...., en Chueca"
- Ricki sale a la calle en busca del "socegol".
- El cartel "llaves", en la puerta de Marina, porque Ricki se las olvida.
- Marina duerme.
- "Qué rabo se me ha puesto", ¿y si me hago un pajote?, dice Ricki.
- Ambos, Marina y Ricki visten de blanco. Es la inocencia.
- Marina esnifa caballo y luego vomita.
- Ricky observa a Marina dormir, mientras la dibuja.
- Mariana micciona en el baño sentada.
- "Voy a comprar antibióticos", dice Ricki.
- La cuerda que amordaza a Marina es verde. Ella llama a Ricki "mamarracho".
- Zapatos de Lola. Plano de sus zapatos.
- Lola riega las flores en el ático.
- Agustín Almodóvar es el farmacéutico.
- Plano cenital cuando Lola abandona el rellano de la escalera en la zona de ascensores.
- "Yo estoy dispuesta a pasar todos los monos por ti", dice una voz en off cuando Lola deja una carta a Marina.
- Mucho color para la casa de los vecinos, y representaciones iconográficas eclesiásticas.
- Lola es la hermana de Marina.
- Marina tiene el complejo de Estocolmo.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

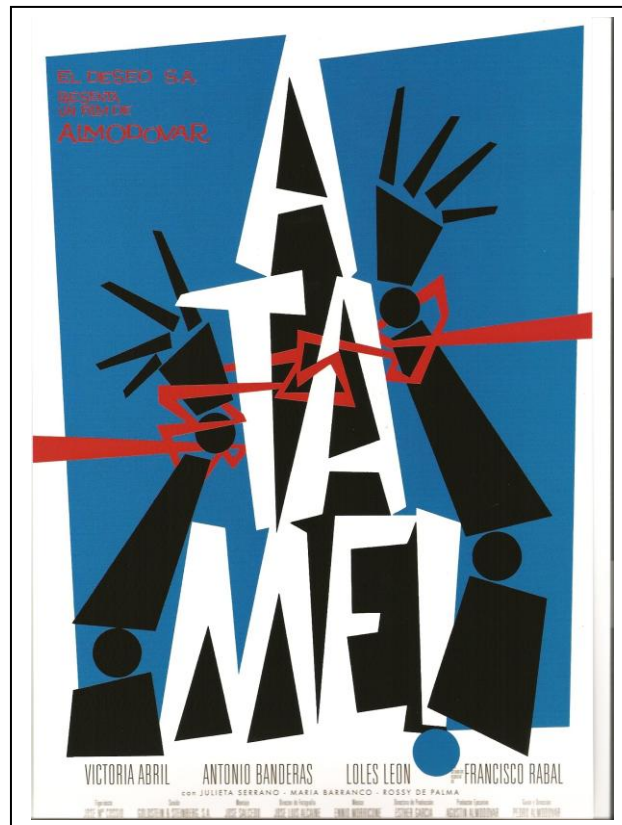
- Doña Antonia otra vez atiende a la nieta, es la madre de Marina, el teléfono es verde flojo.
- Marina trata a su madre de usted, el teléfono con el que habla es rojo, y dice a su madre que la quiere mucho.
- Spot publicitario de la jubilación. Parodiado por los españoles. "Plan de Jubilación".
- Marina pide "jaco", una droga, para que se le alivie el dolor de muelas.
- Los inmigrantes hablan en la plaza y venden droga.
- El jaco que andaban buscando Ricki lo busca por cinco mil pesetas.
- Después de la paliza que le propinan a Ricki, Marina le atiende y cura sus heridas. Síndrome de Estocolmo.
- Marina hace el amor con Ricki ensangrentado.
- El trasero de Ricki desnudo se ve reflejado en el espejo del techo de la habitación.
- Ricki dibuja su vida en un mapa como un cómic.
- "Será mejor que me ates", dice Marina.
- Lola micciona sentada, cuando regresa a recoger el casete del coche (extraíble) que se le quedó olvidado, cuando fue a regar las flores de Pepe.
- Lola rescata a Marina, es una escena cómica, de comedia.
- Huye en un taxi de Madrid.
- Extremadura el pueblo de Ricki.
- Sólo quedan ruinas, el número 11 del pueblo, está en ruinas.
- Marina busca a Ricki en Extremadura.
- Le devuelve el walkman a Lola, que le había robado.
- "Papá también era ladrón", dice Lola.
- Suena la canción "Resistiré", del Dúo Dinámico.
- Plano del coche los tres, Lola, Marina y Ricki, que regresan a Madrid.
- La letra de la canción, resume el final de la película.
- Zarza, Granadilla en Cáceres. Extremadura.
- Emilio Morricone, a la música.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

¡ÁTAME!

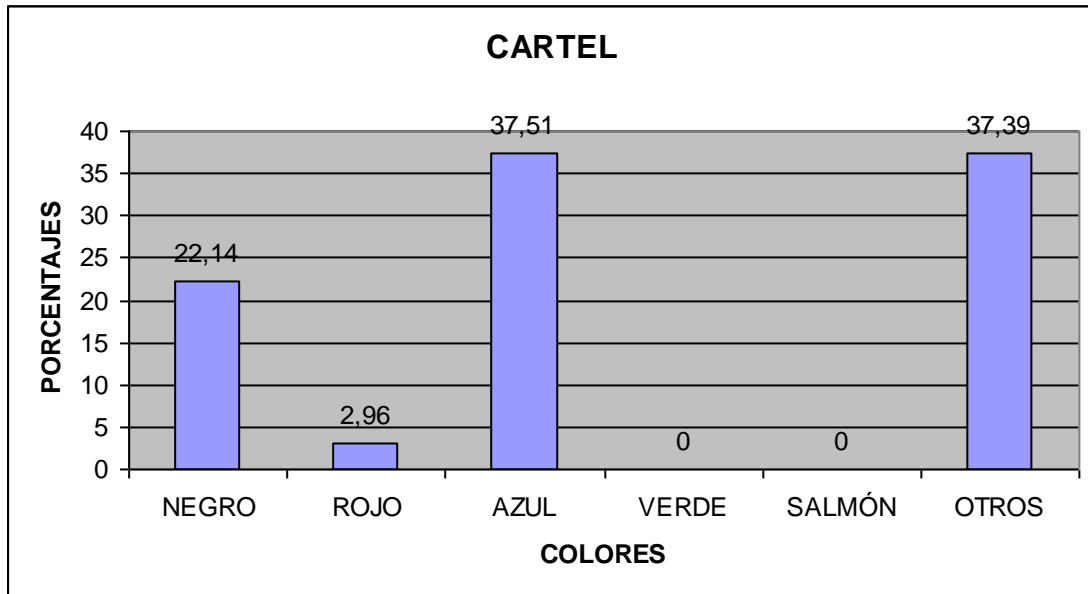
PELÍCULA	TIEMPO
<i>¡ÁTAME!</i>	1:40:54
CORTES	17-51-1:25

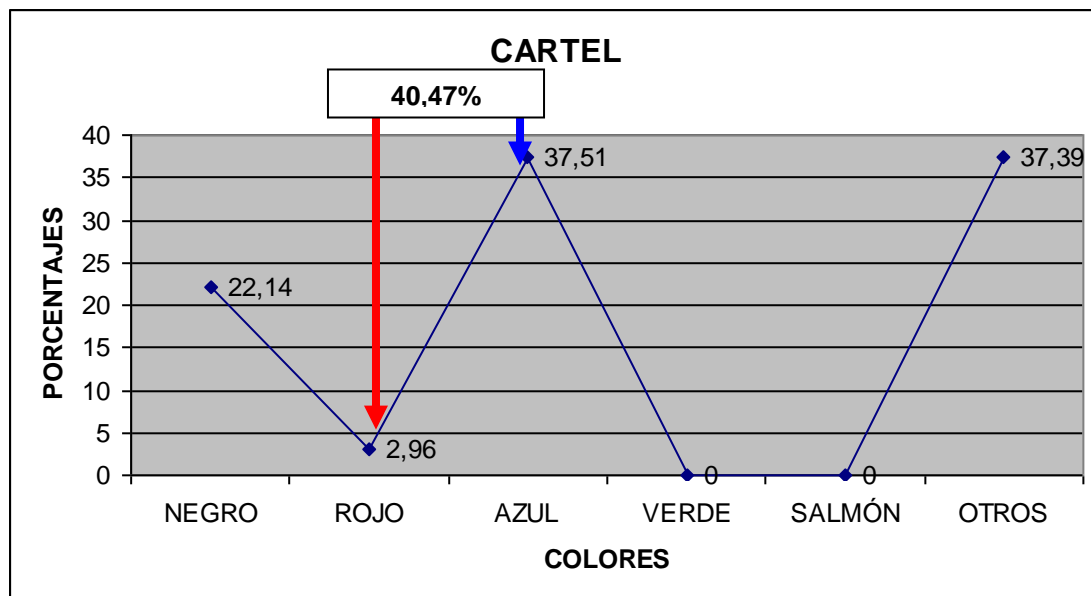
Cartel película - *¡Átame!*

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

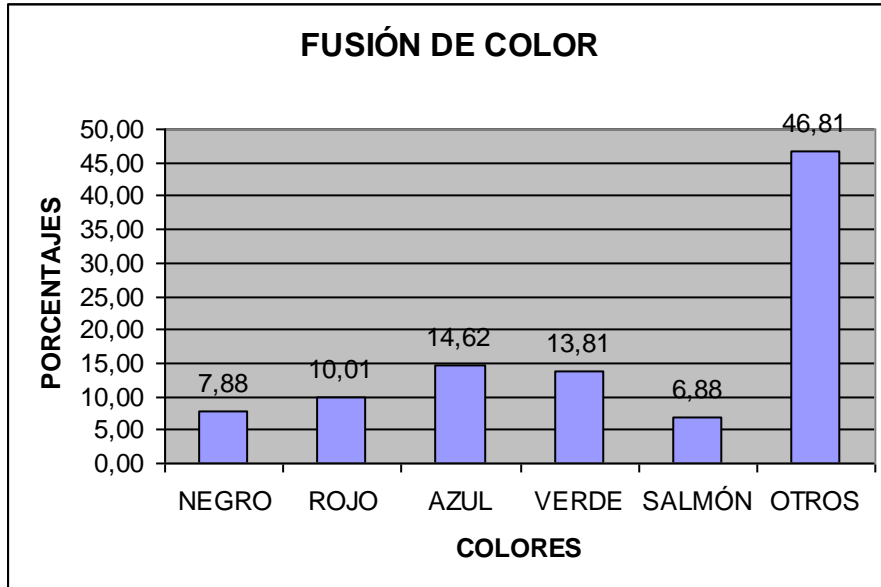
Histograma de color - Análisis porcentual del color en el cartel - Película *¡Átame!!* 1989

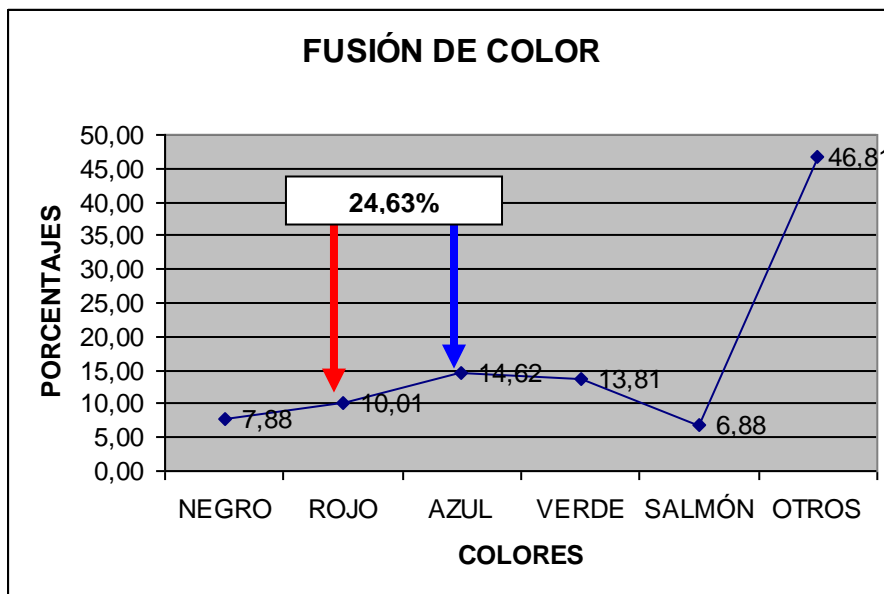
Análisis porcentual del color en el cartel - Película *¡Átame!* 1989

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

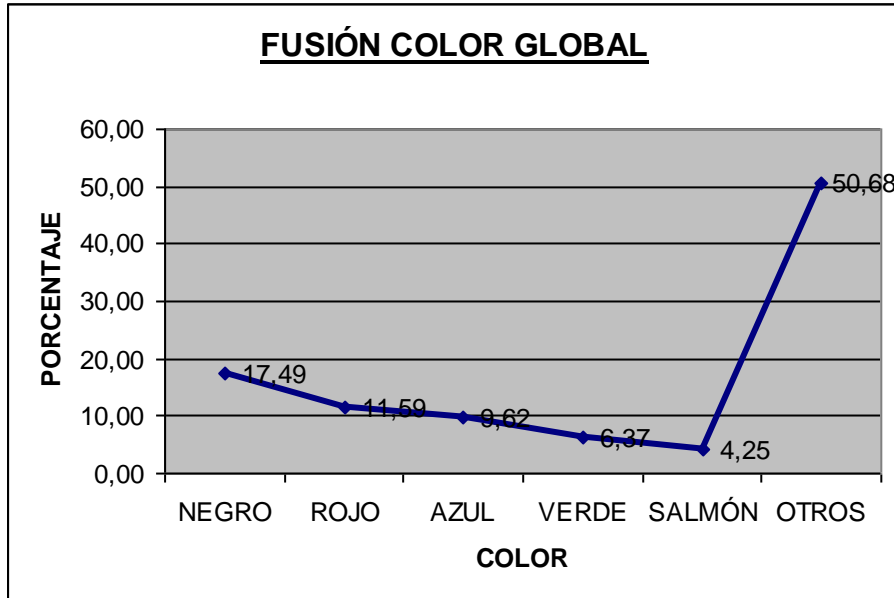
Histograma de color - Análisis porcentual del color en 3 fotogramas - Película ;*Átame!* 1989

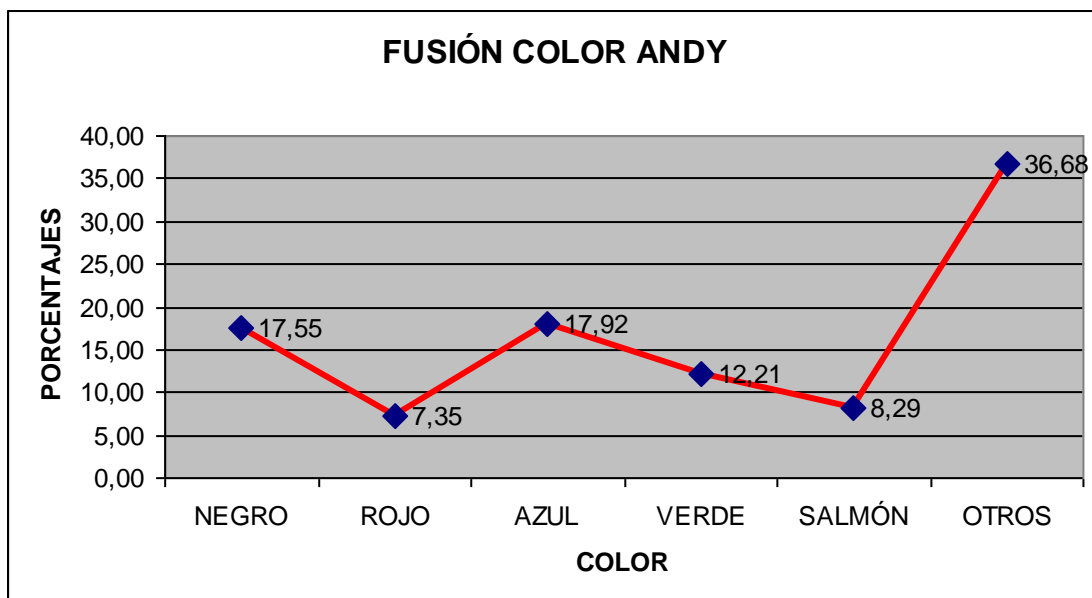
Análisis porcentual del color en 3 fotogramas - Película ;*Átame!* 1989

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Análisis porcentual del color en 3 fotogramas y cartel - Película
¡Átame! 1989

Análisis porcentual obra de Andy Warhol seleccionada. *Corporate trade ads, Colored Campbell's soup, Marilyn, Elvis I and II, Flowers, Mao*

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

TÍTULO - ¡ÁTAME!		
CARTEL		
NEGRO	22,14	
ROJO	2,96	
AZUL	37,51	
VERDE	0	
SALMÓN	0	
OTROS	37,39	100
FOTOGRAMA – 01		
NEGRO	6,21	
ROJO	16,73	
AZUL	5,02	
VERDE	13,49	
SALMÓN	12,1	
OTROS	46,45	100
FOTOGRAMA – 02		
NEGRO	1,09	
ROJO	0	
AZUL	12,5	
VERDE	21,8	
SALMÓN	0	
OTROS	64,61	100
FOTOGRAMA – 03		
NEGRO	2,08	
ROJO	20,34	
AZUL	3,44	
VERDE	19,93	
SALMÓN	15,41	
OTROS	38,8	100
FUSIÓN		
NEGRO	7,88	
ROJO	10,01	
AZUL	14,62	

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

VERDE	13,81	
SALMÓN	6,88	
OTROS	46,81	100

Tabla 10 - Porcentajes de color - *¡Átame!*

Fotograma 1 – *¡Átame!* – Primer corte - Ax1 (A=1/3 T)

Fotograma 2 – *¡Átame!* – Segundo corte - Ax3 (A=1/3 T)

Fotograma 3 – *¡Átame!* – Tercer corte – Ax5 (A=1/3T)

8.10.- Mujeres al borde de un ataque de nervios, año 1988

Época feliz. Pedro está pletórico y se nota. Todo le va bien, gana dinero, no tiene que rendirle cuentas a nadie y trabaja a su aire. Es algo así como una segunda merecida infancia. Historias de mujeres.

"... La comedia ligera, la consagración, el ruido, los premios. La saturación..."³⁴

Obra maestra de la alta comedia. Inspirada en el cómic femenino, la fotonovela y en menor medida la literatura moderna de autoría femenina.

8.10.1.- Sinopsis, *Mujeres al borde de un ataque de nervios*

Pepa dobladora de profesión y actriz de spots televisivos, ha roto con Iván, el último hombre de su vida, con el que intenta comunicarse en vano. Su amiga Candela, modelo y actriz, también intenta a su vez comunicarse con ella. Tras reiteradas ocasiones en que Pepa intenta localizar a Iván, Candela se presenta en la casa de ésta, e intenta calmarla, Candela huye de su noviazgo con un terrorista chiíta. Lllaman a la puerta y son Carlos y Marisa, pareja que quiere alquilar el ático de Pepa para casarse. Carlos mientras ve la casa descubre una foto de Iván y le dice a Pepa que ese es su padre. Pepa le cuenta la historia a Carlos y decide ir al bufete de una abogada feminista para ayudar a su amiga Candela. Paulina, la abogada, escucha a Pepa con prisas y terminan en una pelea en la que Pepa le propina un tortazo. En el despacho de la abogada, Pepa pide un teléfono obsesionada por localizar a Iván, y oye la voz de éste a través del auricular; sobre la mesa descubre dos billetes de avión con destino a Estocolmo. Llega a su casa y le explica a Candela la situación, ésta, que también le ha contado su situación a Carlos, ha avisado a la policía de la instalación de una bomba en el aeropuerto de Barajas en Madrid. Cuando Pepa se entera de lo que han hecho, arranca el teléfono y lo arroja por la ventana. Lucía, mujer de Iván, ha salido del psiquiátrico y busca también desesperadamente a su marido, habiendo observado que Pepa lo busca y

³⁴ Pedro Almodóvar: *Patty Diphusa y otros textos*, Editorial Anagrama, S.A. 1991, p. 146.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

dejándole notas en su casa, de dirige a casa de Pepa para localizar a Iván. Cuando llega a casa de Pepa exige ver a Iván, ella le explica lo sucedido, pero Lucía no la cree. Candela y Carlos preparan un gazpacho con “orfidal” que Pepa pensaba tomar para dormir. Lllaman a la puerta, es la policía. Candela se pone nerviosa. Pepa domina la situación y pide a Candela y Carlos que sirvan gazpacho a los presentes, y al instante todos de quedan dormidos, menos Pepa y Lucía. Ésta se niega a tomar el gazpacho, amenaza a Pepa con “colts” y le echa encima el vaso. Lucía huye cuando Pepa descubre, analizando la situación, que Iván se va con Paulina a Estocolmo. Lucía sale a la calle y consigue a punta de pistola que un motorista la lleve al aeropuerto. Pepa va detrás y se encuentra a la novia del motorista, a la que cuenta lo sucedido, y ambas toman un taxi. El taxista, que ya conoce a Pepa de otras ocasiones, la escucha atentamente. Ella le cuenta lo sucedido, encuentra a Lucía por el camino con el motorista y se entabla una persecución con disparos que culmina en el aeropuerto. Pepa se dirige hacia la oficina de salida del vuelo a Estocolmo, allí encuentra a Paulina y a Iván. Lucía, al verlos, dispara y la policía la detiene. Pepa inmediatamente se desmaya. Iván acude en su ayuda, Iván pide disculpas a Pepa, y ella, cansada, se va a casa. A su llegada, se encuentra a todos dormidos, excepto a Marisa, que se despierta, y le comenta a Pepa que ha perdido la virginidad en sus sueños.

El arte queda supeditado a la teatralidad de la cinta, donde actores, diálogos y decoración recuerdan al teatro clásico español, ya que, no en vano, el film finaliza con un bolero titulado “Puro teatro”. El resto es una mezcla de diseño industrial aderezado en su decoración con el kitsch y alguna serigrafía tipo Andy Warhol. La narrativa resulta obviamente lineal, se desarrolla en veinticuatro horas, la rapidez y la ansiedad de la protagonista obligan a centrar la historia que Almodóvar sitúa como las viñetas de un cómic.

8.10.2.- Ficha técnica, *Mujeres al borde de un ataque de nervios*

Dirección: Pedro Almodóvar. *Guión:* Pedro Almodóvar. *Director de fotografía:* José Luis Alcaine. *Cámara:* Alfredo Mayo. *Ingeniero de sonido:* Gilles Orthion. *Decorador:* Félix Murcia. *Montador:* José Salcedo. *Figurista:* José María Cossío. *Música:* Bernardo Bonezzi. *Canciones:* "Soy infeliz", cantada por Lola Beltrán (autor: Ventura Rodríguez, editado por Música del Sur, por cortesía RCA) y "Puro Teatro", cantada por La Lupe (autor: C. Curet Alonso, por cortesía de SBK). *Diseño de título y material gráfico del film:* Studio Gatti. *Ayudante de diseño:* Alicia González. *Decorador:* Félix Murcia. *Segundo operador:* Alfredo Mayo. *Peluquero:* Jesús Moncusi. *Ayudante de dirección:* Julián Núñez, Miguel A. Pérez Campos. *Ayudante de producción:* Alejandro Vázquez. *Ayudante de cámara:* Joaquín Manchado. *Script:* Marisa Ibarra. *Ayudante de decoración:* Carlos G. Gambero. *Ayudante de montaje:* Rosa María Ortiz, Manolo Laguna. *Fotografía:* Macusa Cores. *Microfonista:* Antonio Rodríguez. *Regidor:* David Jareño, Daniel Miranda. *Attrezzista:* Federico del Cerro. *Asistente de rodaje:* Juan Carlos Garrido. *Secretaria de producción:* Fernanda Arnal. *Cajero pagador:* Alicia Moreno. *Sastra:* Josune Lasa. *Auxiliar de cámara:* Juan Carlos Rodríguez. *Auxiliar de dirección:* Tomás Corrales. *Auxiliar de producción:* Juan Carlos Caro, Carlos Lázaro. *Jefe de eléctricos:* Fulgencio Rodríguez. *Jefe de maquinistas:* Carlos Miguel. *Eléctricos:* Fernando Beltrán, Enrique Bello, Alberto Arnal. *Conductor de unidad móvil:* Ángel Frutos. *Conductor de cámara:* Julián Hernández. *Figuración:* Nueva Agencia. *Permisos oficiales:* Alfonso Jadraque. *Cámaras:* Cámara Rent. *Laboratorio:* Madrid Film. *Sonorización:* Exa, S.A.L. *Estudio de grabación de música:* Audio Film. *Ingeniero de grabación de música:* Tino Azores. *Técnico de mezclas:* Eduardo Fernández. *Material eléctrico:* Cinetel y Peris Hnos. *Vestuario:* Cornejo. *Tapicería:* Emilio Ardura. *Atrezzo:* Vázquez Hnos. *Transportes:* Ángel Megino. *Unidad móvil:* Ángel Megino. *Grupo electrógeno:* Paulino Alonso. *Efectos especiales:* Reyes Abade, S.A. *Animales:* Francisco Ardura. *Armas:* Roasa.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Gestoría: Legiscine. *Truca:* Pablo Núñez. *Efectos de sala:* Luis Castro. *Decorados:* Decor Moya. *Encargado de construcción:* Emilio Cañuelo. *Forillos fotográficos:* Foto-Arte. *Estudios de rodaje:* Estudios Barajas, S.A. *Producción:* El Deseo, S.A. *Productor ejecutivo:* Agustín Almodóvar. *Productor asociado:* Antonio Llorens. *Jefa de producción:* Esther García. *Nacionalidad:* Española. *Año de producción:* 1987. *Duración:* 87 minutos. *Formato:* 35 mm. *Pantalla:* 1:1,85. *Estreno:* 23 de marzo de 1988.

8.10.3.- Ficha artística, *Mujeres al borde de un ataque de nervios*

Pepa: Carmen Maura. *Iván:* Fernando Guillén. *Lucía:* Julieta Serrano. *Carlos:* Antonio Banderas. *Candela:* María Barranco. *Marisa:* Rossy de Palma. *Paulina:* Kiti Manver. *Cristina:* Loles León. *Portera de Iván:* Chus Lampreave. *Taxista:* Willi Montesinos. *Germán:* Juan Lombardero. *Policía 2.º :* Antonio Navarro. *Ana:* Ana Leza. *Ambiente:* Ambiente. *Madre de Lucía:* Mary González. *Secretaria de Paulina:* Lupe Barrado. *Policía 1 spot:* Joaquín Climent. *Policía 2.º spot:* Cherna Gil. *Cura:* Gabriel Latorre. *Locutora de televisión:* Francisca Caballero. *Empleado de averías:* Carlos G. Cambero. *Empleado de la inmobiliaria:* Agustín Almodóvar. *Basurero:* Tomás Corrales. *Chica que baila:* Eva González. *Farmacéutica:* Susana Miraño. *Clienta enmascarada 1.* Paquita Fernández. *Clienta enmascarada 2. a:* Carmen Espada. *Dependiente de la farmacia:* Federico G. Cambero. *Médico:* Gregorio Ross. *Mensajero:* Paco Virseda. *Marido:* Imanol Uribe. *Otros:* Yayo Calvo, Ángel de Andrés López. *Nuestro agradecimiento a:* Ayuntamiento de Madrid, Marino García, Emiliano Piedra, Forlady, La Oca, Perfumería Hegar, agencia de viajes Nur Travel (Gral. Moscardó), galería de arte Vijande, Juan Luis Líbano-Decoración Internacional, Peugeot, Amper, inmobiliaria Urbis, Alcampo, S.A.

8.10.4.- Análisis cuantitativo, planos, *Mujeres al borde de un ataque de nervios*

- Créditos en combinación de colores, mucho rojo y azul.
- Un ático con animales.
- El plano del reloj, que es azul.
- Cine dentro del cine. Escenas del doblaje de una película.
- Dobra Iván que en esta ocasión lo interpreta Fernando Guillén.
- Tres relojes, uno azul y el otro es rojo.
- Teléfonos rojos.
- Pepa tomó somníferos para dormir.
- Pepa viste de rosado, el teléfono a su lado es rojo.
- Teléfonos grises y negros para la recepción, está Loles León que interpreta a la recepcionista.
- Pepa también es actriz de doblaje.
- El cura da un preservativo a la novia, durante el doblaje de esa película.
- Pepa se desmaya doblando la película. Rojo y azul para estos planos.
- Cabina de teléfono azul, y teléfono rojo.
- Agustín Almodóvar hace maquetas, es agente inmobiliario.
- Pepa en la farmacia. Necesita "morfidales" para dormir.
- Pepa hace gazpacho. Viste de rojo. Corta tomates rojos.
- Pepa pone muchos ansiolíticos al gazpacho.
- Taxi negro y rojo. Otro blanco muy kitsch y surrealista.
- La dirección es Almagro 88, casualmente la ciudad donde vivió Almodóvar.
- Plano desde el suelo con el andar de Pepa, y sus zapatos.
- Parodia de un anuncio televisivo, es un detergente, "ecce homo".
- Un informativo de Televisión Española la Uno, la locutora es doña Antonia, madre de Almodóvar.
- Candela, que es María Barranco, habla desde una cabina de teléfono azul, típica de Telefónica.
- Plano azul de Torre España, camina Pepa.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Pepa vota el teléfono por el balcón hacia la terraza.
- Pepa viste de rojo con un poco de negro en el vestido.
- Candela se quiere suicidar desde la terraza del ático, y viste de azul.
- “Tráeme unos calmantes de la cocina...”, dice Pepa.
- Pepa y Candela beben pastillas para dormir.
- Pepa se ha echado un novio chiíta. Sus amigos son terroristas chiítas.
- “Pedir una abogada feministas será lo mejor”, sugiere.
- Gazpacho dopado con somníferos, le ha puesto 25 ó 30 morfinales.
- Pepa llora en el taxi, el taxista que es Willy Montesinos, hace lo mismo.
- Chus Lampreave es la conserje del edificio.
- Pepa habla con sus plantas en la terraza del ático.
- Carlos, que es interpretado por Antonio Banderas, es tartamudo, es el hijo de Iván (el novio de Pepa).
- La mujer de Iván está muy mal de la cabeza, estuvo muchos años ingresada.
- Chus interpreta a una testigo de Jehová, que no puede mentir.
- Suena la canción “Soy infeliz”, de Lola Beltrán.
- La policía en pareja viene al ático.
- El interrogatorio es muy cómico, pero sincero.
- El plano bebiendo gazpacho es fantástico.
- Persecución a modo de comedia del taxista por Madrid.
- El motorista no lleva casco.
- Plano de los pelos, en la moto, con la velocidad de Lucía, que es interpretada por Julieta Serrano.
- Aeropuerto de Barajas, buscan a Iván.
- Clínica López Ibor, dice Lucía, la mujer de Iván.
- Vuelve Pepa del aeropuerto al ático.
- Marisa que es interpretada por Rossy de Palma despierta después de haber ingerido el gazpacho dopado.
- Todo parece haber sucedido en dos noches.

TESIS DOCTORAL: *“Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo”*

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

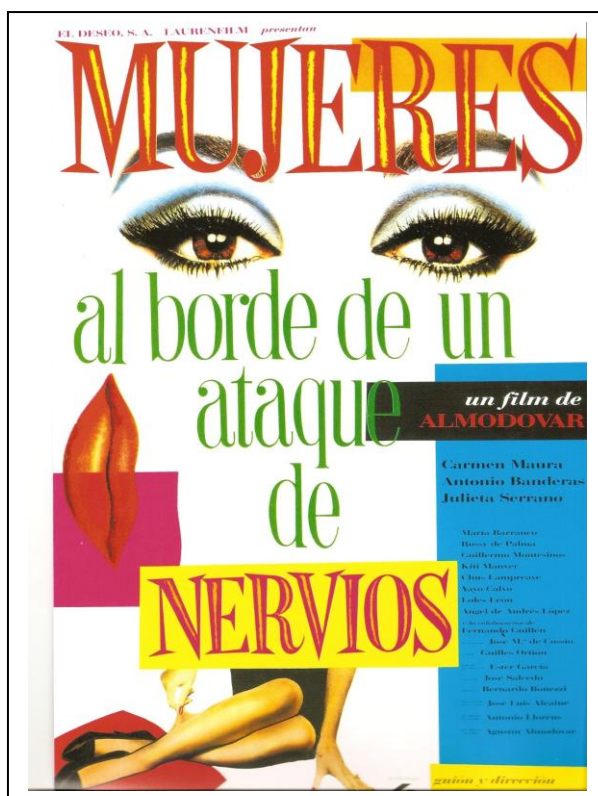
- Diálogo entre Pepa y Marisa sobre las vírgenes y la virginidad.
- Suena La Lupe, “Puro Teatro”.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

MUJERES AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS

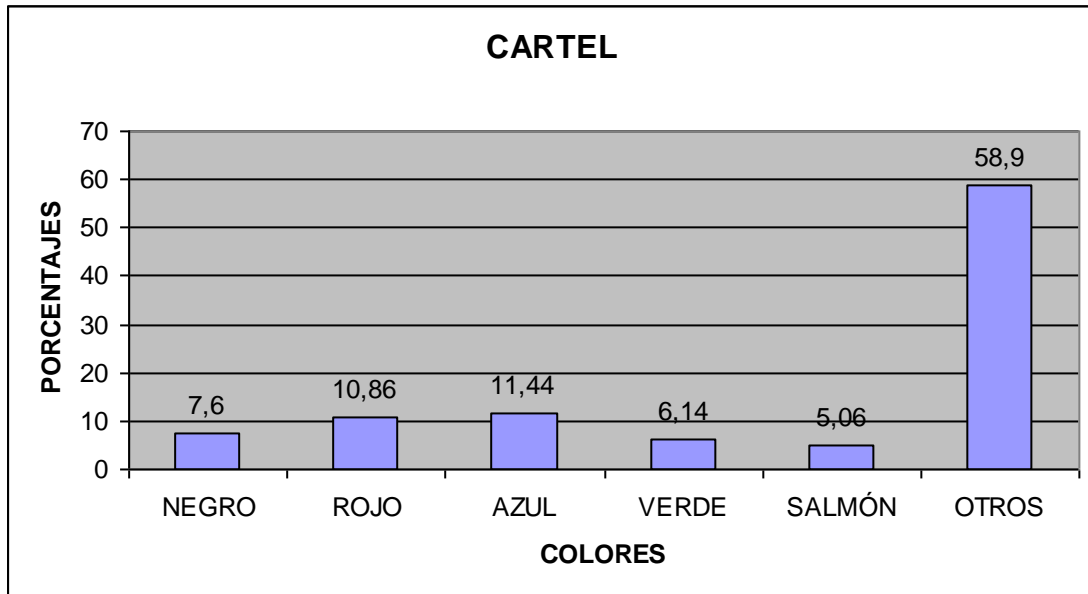
PELÍCULA	TIEMPO
MUJERES AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS	1:25:07
CORTES	14-42-1:10

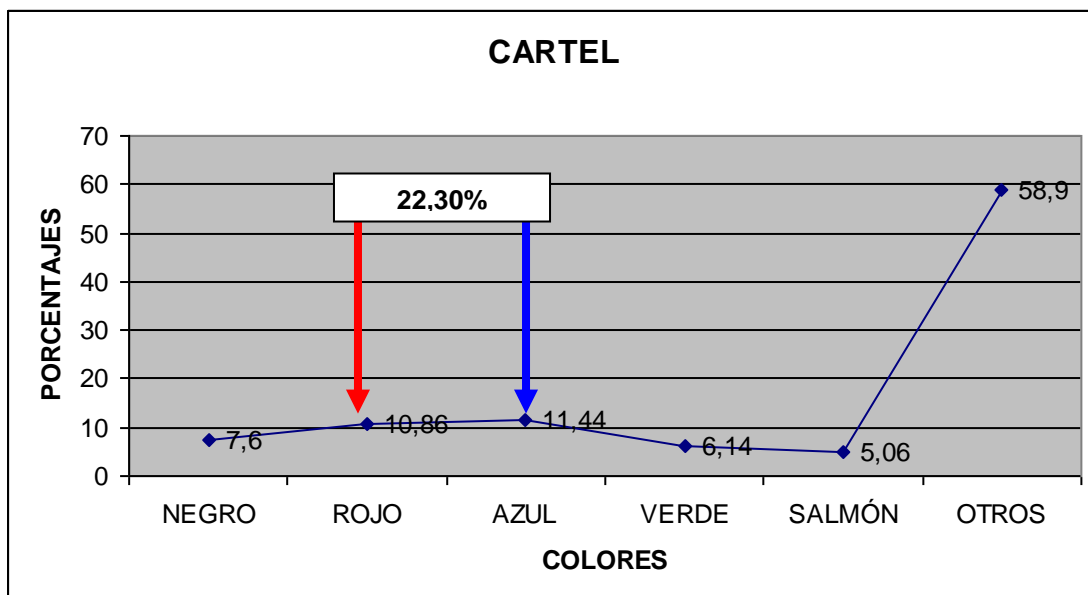
Cartel película – *Mujeres a borde de un ataque de nervios*

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

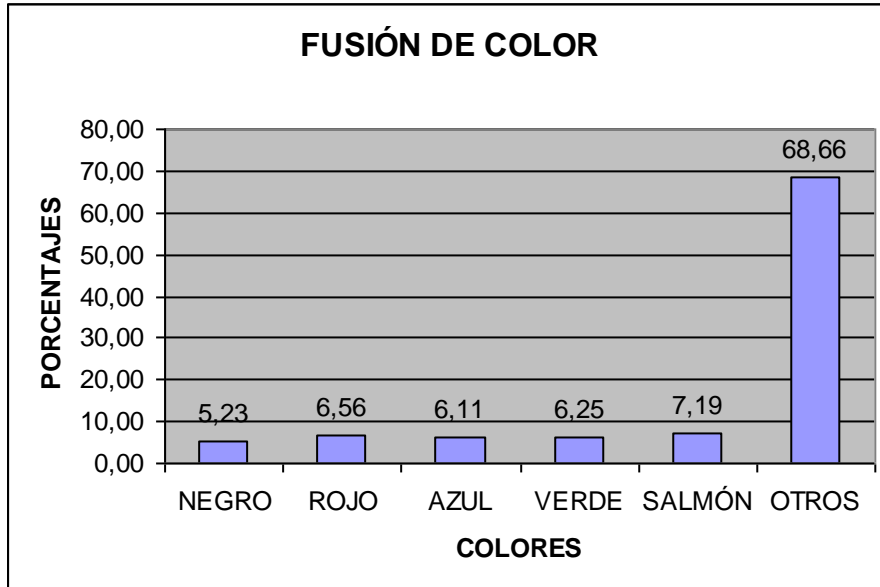
Histograma de color - Análisis porcentual del color en el cartel - Película *Mujeres al borde de un ataque de nervios* 1988

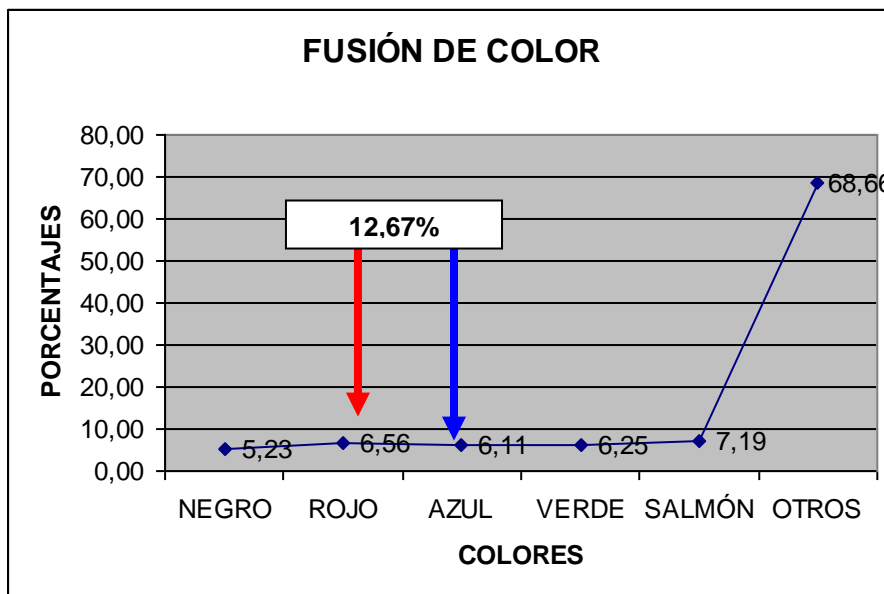
Análisis porcentual del color en el cartel - Película *Mujeres al borde de un ataque de nervios* 1988

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

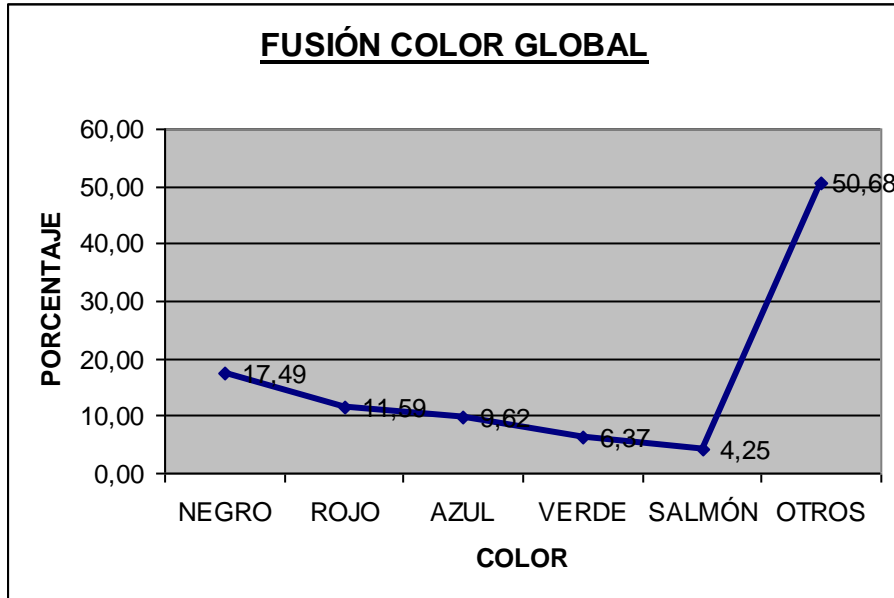
Histograma de color - Análisis porcentual del color en 3 fotogramas - Película *Mujeres al borde de un ataque de nervios* 1988

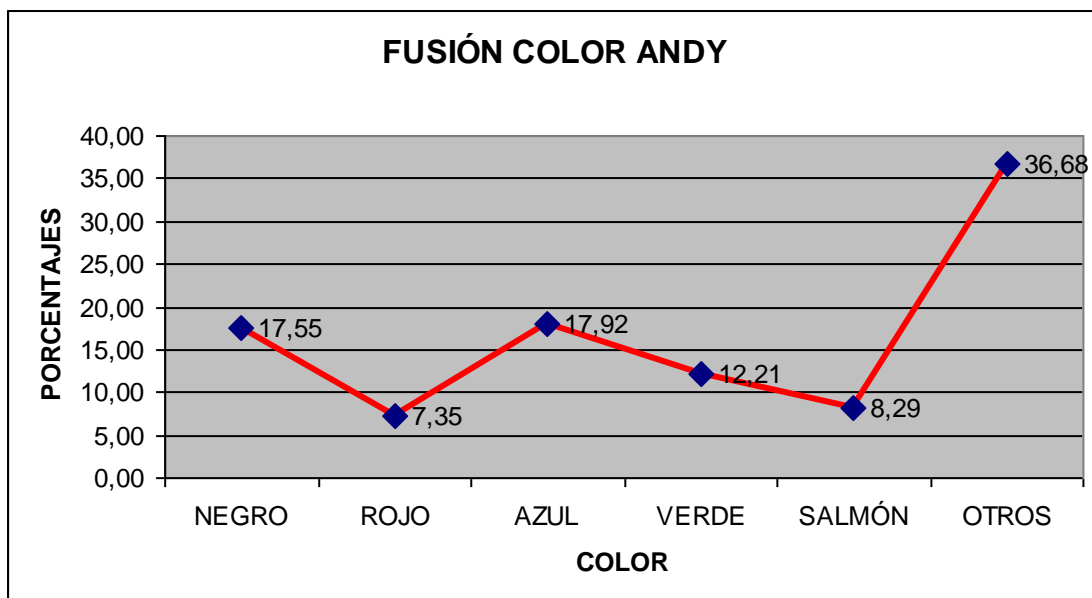
Análisis porcentual del color en 3 fotogramas - Película *Mujeres al borde de un ataque de nervios* 1988

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Análisis porcentual del color en 3 fotogramas y cartel - Película *Mujeres al borde de un ataque de nervios* 1988

Análisis porcentual obra de Andy Warhol seleccionada. *Corporate trade ads, Colored Campbell's soup, Marilyn, Elvis I and II, Flowers, Mao*

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

TÍTULO - MUJERES AL BORDE DE...		
CARTEL		
NEGRO	7,6	
ROJO	10,86	
AZUL	11,44	
VERDE	6,14	
SALMÓN	5,06	
OTROS	58,9	100
FOTOGRAMA – 01		
NEGRO	4,52	
ROJO	0,32	
AZUL	0	
VERDE	14,33	
SALMÓN	0	
OTROS	80,83	100
FOTOGRAMA – 02		
NEGRO	3,3	
ROJO	8,61	
AZUL	11,37	
VERDE	1,29	
SALMÓN	2,9	
OTROS	72,53	100
FOTOGRAMA – 03		
NEGRO	5,5	
ROJO	6,45	
AZUL	1,61	
VERDE	3,25	
SALMÓN	20,81	
OTROS	62,38	100
FUSIÓN		
NEGRO	5,23	
ROJO	6,56	
AZUL	6,11	

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

VERDE	6,25	100
SALMÓN	7,19	
OTROS	68,66	

Tabla 11 - Porcentajes de color – *Mujeres al borde de un ataque de nervios*

Fotograma 1 – *Mujeres al borde de un ataque de nervios*
– Primer corte - Ax1 (A=1/3 T)

Fotograma 2 – *Mujeres al borde de un ataque de nervios*
– Segundo corte - Ax3 (A=1/3 T)

Fotograma 3 – *Mujeres al borde de un ataque de nervios*
– Tercer corte – Ax5 (A=1/3T)

8.11.- La ley del deseo, año 1988

Película espectacular. Antonio Benítez que es Antonio Banderas, víctima de su educación y enfermizamente, enamorado de Pablo Quintero (Eusebio Ponceda); pero el tándem que forman Tina y Ada (Carmen Maura y Manuel Velasco respectivamente) es un homenaje a la pureza. Tina, por cierto, nació siendo chico. A Adda la abandonó su madre, y cuando vuelve a por ella, la niña pasa de ella. Amor, deseo, celos y pasión se mezclan en este largometraje. En esta película Pedro encarna al dependiente de la ferretería.

"...he decidido que *La ley del deseo* debía evitar la metáfora y hacer hincapié en la transparencia, aunque el paisaje que describa esté lleno de turbulencias."³⁵

Primera película en que Pedro ha sido su propio dueño. Aprovecho la "Ley Miró de 1983" que permitía a los directores convertirse en productores y dio ese salto, conjuntamente con Tinín (su hermano Agustín) crean la productora "El Deseo". Creada esta productora, rueda la película, que era como decir: "mando yo". "El Deseo". El deseo era el dios de Pedro en aquella época. Dios y deseo están unidos. Deseo de perfección. Deseo de trascendencia. Deseo de belleza. Deseo del amado. Dicen los críticos de cine que esta película es una mina para pensar en Dios.

"...está claro que Dios no quiere que yo crea"³⁶

Esta película habla del desencaje sentimental, de la fraternidad, cuenta la historia de dos hermanos que además de un oscuro pasado familiar, comparten un novio, un crimen y un secreto. En esos momentos cinematográficos Almodóvar le brinda a Carmen Maura un papel de transexual, que según el director, lo borda; debido a la cantidad de registros cinematográficos que maneja la actriz. Director y actriz caminarían juntos durante un largo periodo de tiempo, siendo para él un talismán que no olvidará en sus guiones hasta no

³⁵ Pedro Almodóvar: *Patty Diphusa y otros textos*, Editorial Anagrama, S.A. 1991, p. 99 y 100.

³⁶ Entrevista con Juan José Millas para C+

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

entrada la década del año 2000, para reaparecer en *Volver*. Con Carmen Maura trabaja junto desde su época en el grupo de teatro "Los Goliardos", se prestaron ayuda mutua para lograr sus metas.

De niño cantaba en el coro de los salesianos. En *La ley del deseo*, cuando Tina entre en su antiguo colegio y piensa en voz alta: "¡cuantas pajas me habré hecho en estos muros!", mientras se oye una canción en honor a la Virgen de Mayo, fiesta que viene de la antigua y pagana Grecia, en donde, durante el citado mes, se rendía culto al árbol. La fiesta fue prohibida por la Iglesia porque el árbol era un símbolo fálico.

Los expertos cineastas dicen que cuando Pedro Almodóvar utiliza un plano cenital es "la mirada de Dios".

En algunas ocasiones Almodóvar ha manifestado: "...algunas de las cosas que me han salido al mirarme a mí mismo me dan un poco de miedo. Es muy delicado cogerte a ti mismo como materia, tomarte a ti mismo como inspiración y hacer una serie de combinaciones casi químicas contigo mismo".

Esta obra casi biográfica llega en un momento de su vida en que experimenta la necesidad de verter en su obra sus propias inquietudes personales y profesionales. Para ello, el tema de la homosexualidad, una constante de su obra como tema secundario, adquiere el papel protagonista. Almodóvar ha sido el único director que se ha acercado al tema de la homosexualidad, o también llamado: "tercer sexo" de forma natural, evitando todo tipo de sublimación, haciéndolo de forma valiente y sincera.

8.11.1.- Sinopsis, *La ley del deseo*

Pablo, director cinematográfico y teatral, estrena una película, *El paradigma del mejillón*, cuando ésta finaliza, un chico se masturba en los aseos del cine. Posteriormente al estreno se celebra una fiesta en una discoteca, al terminar ésta, Pablo se dirige a su casa acompañado de un chico que pretende

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

acostarse con él para obtener un papel en su próxima obra teatral, pero él prefiere estar solo. Al tanto aparece su compañero Juan, que se va a marchar a trabajar como camarero a la costa andaluza. Pablo prepara el estreno de *La voz humana* de Cocteau: su protagonista será Tina, su hermana transexual. El día del estreno, Antonio, admirador de Pablo, se le acerca y se van juntos a su casa. Antonio, posesivo y enamorado apasionadamente de Pablo, no quiere que nadie mantenga relaciones con éste. A partir de aquí la historia se complica. Antonio marcha a su tierra, haciéndole prometer fidelidad a Pablo, ya que conoce su relación con Juan. Antonio decide acabar con esta relación, se dirige al faro de Tarifa para ver a Juan, que trabaja de camarero en un chiringuito de playa, se hace pasar por novio de Pablo, y para convencerlo se coloca una camisa igual a la de éste. Después de una violenta discusión Antonio lo mata arrojándolo al vacío. Informado de su muerte, Pablo acude al sepelio. Sospechando que Antonio ha tenido que ver en el asunto, se dirige hacia su domicilio, y después de una acalorada discusión, vuelve a Madrid, de tal suerte que sufre un accidente de circulación durante el trayecto. A causa del accidente es hospitalizado, pues sufre, además de una serie de contusiones y roturas, una amnesia total. Su hermana Tina intenta como puede que Pablo recupere la memoria, puesto que él es el único que posee todos sus recuerdos. Tina, en sus idas y venidas al hospital, tiene varios encuentros desagradables con los policías que llevan el caso (que son padre e hijo): intentan violarla, por lo que Tina pega al padre. Poco a poco Pablo va recuperando la memoria, sin embargo, no quiere que la policía lo sepa hasta que él mismo descubra al asesino. Pablo llama a Tina a su casa por teléfono y le dice que Antonio, su novio, es el asesino. Tina intenta huir pero Antonio se da cuenta y la retiene en la casa. Pablo y el médico avisan a la policía y todos se dirigen a casa de Tina. Desde la calle la policía con un megáfono intenta exhortar a Antonio para que libere a Tina, pero éste pone como condición la subida de Pablo a la casa. Antonio declara su amor a Pablo y le cuenta por que mató a Juan. Pablo ignoraba la pasión que Antonio siente por él y terminan los dos en la cama.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Antonio se levanta, se dirige al comedor y delante de un altar de mayo se dispara un tiro. Pablo lo recoge del suelo mientras que el fondo el altar arde en fuego. Todos los que estaban en la calle suben a la casa por un andamio anclado en la fachada del edificio.

8.11.2.- Ficha técnica, *La ley del deseo*

Dirección: Pedro Almodóvar. *Guión:* Pedro Almodóvar. *Ayudante de dirección:* Rafael Monleón. *Segundo ayudante de dirección:* Agustín Almodóvar. *Script:* Marisa Ibarra. *Regidor:* Federico Bermúdez de Castro. *Director de fotografía:* Ángel Luis Fernández. *Ayudante de cámara:* Mari Cruz Cores. *Auxiliar de cámara:* Eduardo Martín. *Fotografía:* José Aparicio. *Montaje:* José Salcedo. *Ayudantes de montaje:* Manuel Laguna, Antonio Pérez Reina. *Sonido directo:* James Willis. *Ayudante de sonido:* Manuel Ferreiro. *Efectos especiales de sonido:* Jesús Peña. *Repicado de sonido:* A. Illán. *Música:* Sinfonía núm. 10, de Shostakovich; *Tango*, de Stravinsky; "Ne me quitte pas", de Jacques Brel, cantado por Maisa Matarazzo; "Guarda che luna", de Fred Bongusto; "Lo dudo", de Navarro, cantada por Los Panchos; "Déjame recordar", de Bola de Nieve; "La despedida", de Bernardo Bonezzi; "Susan get dow", "Voy a ser mamá" y "SatanaSA", de Almodóvar-MacNamara-Bonezzi. *Decoración:* Javier Fernández. *Ayudante de decoración:* Carlos C. Cambero. *Attrezzista:* Federico del Cerro. *Asistencia de rodaje:* Juan A. Torrijos. *Constructor de decorados:* Ramón Moya. *Atrezzo:* Vázquez Hnos. *Efectos especiales:* Reyes Abade, S.A. *Armería:* Roasa. *Vestuario:* Peris Hnos. *Maquillaje:* Juan Hernández. *Auxiliar:* Jorge Hernández. *Peluquería:* Teresa Matías. *Jefe de eléctricos:* Rafael G. Martos. *Jefe de maquinistas:* Ángel Gómez Martín. *Iluminadores:* Enrique Bello, Rafael Castro, Francisco Durán, Saturnino Fernández. *Mezclador:* Jacinto Cora. *Efectos de sala:* Luis Castro. *Cámaras:* Cámara Rent. *Laboratorio:* Madrid Film. *Títulos:* Stony Film-Pablo Núñez. *Grupo electrógeno:* Luis Domínguez. *Material eléctrico:* Cinetel. *Grúas:* Cinegrúa, S.A. *Transportes:* Megino y Luis Martín. *Gestoría:* Legiscine. *Producción:* El Deseo, S.A., en

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

coproducción con Lauren Films. *Productor ejecutivo*: Miguel Ángel Pérez Campos. *Productor asociado*: Agustín Almodóvar. *Jefa de producción*: Esther García. *Ayudante de producción*: Rosa Menéndez. *Secretario de producción*: Domingo Sánchez. *Control de presupuesto*: Mauricio Díaz. *Nacionalidad* Española. *Año de producción*: 1986. *Duración*: 100 minutos. *Formato*: 35 mm. *Pantalla*: 1:1,85. *Lugares de rodaje*: Madrid, Jerez, Conil y Faro de Trafalgar (Cádiz). *Estreno*: 6 de febrero de 1987.

8.11.3.- Ficha artística, *La ley del deseo*

Pablo Quintero: Eusebio Poncela. *Tina Quintero*: Carmen Maura. *Antonio*: Antonio Banderas. *Juan*: Miguel Molina. *Ada*: Manuela Velasco. *Madre de Ada*: Bibí Andersen. *Inspector*: Fernando Guillén. *Doctor*: Nacho Martínez. *Madre de Antonio*: Helga Liné. *Policía hijo*: Fernando G. Cuervo. *Cura*: Germán Cobos. *Hermana de Juan*: Maruchi León. *Groupy*: Marta Fernández Muro. *Sargento*: Alfonso Vallejo. *Abogado*: Tinín Almodóvar. *Enfermera*: Lupe Barrado. *Locutora de televisión*: Roxi von Donna. *Guardia joven*: José Manuel Bello. *Chica terraza*: Angie Gray. *Chulo*: José Ramón Fernández. *Policía*: José R. Pardo. *Modelo*: Juan Antonio Granja. *Periodista*: Héctor Saurit. *Dependiente*: Pepe Patatín. *Nuestro agradecimiento a los pintores*: Juan Antonio Puertas, Dis Berlin, Manolo Quejido y Miguel Ángel Campano; *a los diseñadores*: Antonio Alvarado y Ángela Arregui Dúo; y a Aticc, Teresa Ramallal, Ferretería Gran Vía, BMW, Gispert, S.A., y a los vecinos de la plaza del Cordón. *Película subvencionada por*: Ministerio de Cultura en colaboración con el Instituto Madrileño de Desarrollo de la Comunidad de Madrid.

8.11.4.- Análisis cuantitativo, planos, *La ley del deseo*

- Los créditos son a modo de una antigua máquina de escribir.
- Guión y dirección de Pedro Almodóvar.
- Cine dentro del cine, inicia la película con el doblaje de una película homosexual masculina, una masturbación en soledad.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Rojo para Carmen Maura, que hace de Tina, para el final de la película anterior, que se está doblando.
- Un espectador entra en los baños del cine y se masturba, es Antonio Banderas, que interpreta a Antonio.
- Hay una fiesta. Hay cocaína en esa fiesta. Consume Eusebio Ponceda que hace de Pablo.
- En la fiesta hay lesbianas.
- *El paradigma del mejillón*, es la película que estaba viendo en el cine Antonio.
- Suena la canción "SatanaSA", en la fiesta que se encuentran los protagonistas.
- Viene un coche rojo.
- La próxima película del director de cine será *La voz humana*, el director consume mucha cocaína.
- Suena "No Me Quitte Pas".
- Toman pastillas para no dormir, y para hacer el amor.
- Calcetines rojos y sábanas rojas para el desnudo del que hace de actor.
- Un plano cenital de los dos hombres en la cama.
- Rossy de Palma que hace de reportera, entrevista al director de cine (Eduardo Ponceda).
- Rojo para Carmen Maura. Azules con estampados para Eusebio Ponceda.
- Diálogos en la terraza de un ático.
- Ada viste de rojo, es la actriz Manuela Velasco, y azul en el pelo.
- Van a la iglesia.
- ¿Cuántas pajas me habré hecho yo aquí?, se pregunta Tina, que hace de travesti.
- Tina de joven era solista del coro.
- Desvela al cura que se ha transformado.
- El padre y el director espiritual son dos hombres.
- De toda la vida ama la soledad.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Tina engalana una cruz de mayo en su casa.
- Tina es la hermana del director de cine, Pablo, viste naranja y negro.
- Pablo mientras escribe guiones fuma.
- Pablo y Antonio se besan apasionadamente.
- El guión de Laura P. es naranja como su vestido.
- Pablo y Antonio hacen el amor desafortunadamente.
- ¿Enfermedad venérea por ser promiscuo?, ¿sida?, se pregunta Antonio.
- Pablo penetra a Antonio, azul y rojo para la escena.
- El sonido de la máquina de escribir, mientras teclea, va al compás de la música de Los Panchos, suena: *Lo Dudo*.
- Visita de Antonio. Azul y más rojo para el vestuario de Antonio.
- Pedro Almodóvar hace de dependiente en la ferretería.
- Antonio y Pablo se bañan juntos en la ducha.
- Antonio oculta su homosexualidad a su familia.
- *Ne Me Quitte Pas*, para la escenificación de una obra de teatro con Tina.
- Suena el teléfono en la obra de teatro, lo coge Tina, es rojo.
- Bibí es la madre de Ada. Viste de negro. Viene de Milán.
- La niña vive con Tina.
- Los monólogos son a través de las cartas que se leen, o el sonido de la voz por el teléfono, voces en off.
- Azules y rojos en el escenario y en los postigos.
- *Ne Me Quitte Pas*, traducida al español.
- La niña en la escena viste el traje de la primera comunión.
- Azul y rojo para Pablo y Tina, estampado para la niña en esta ocasión.
- Toldos azules y amarillos.
- Chorro de agua que riega a Tina. "Riégame", dice; el plano es azul.
- Vamos a emborracharnos, sugiere.
- Yo también soy toxicómana dice Tina y esnifan en el baño. Viste de naranja.
- Tina fracasa con los hombres, es un complejo que posee.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- El altar de la casa, el que veneran, cada vez es mayor, y la niña le pide cosas a la virgen.
- Pablo viste de rojo y azul, se sincera con Tina.
- El teléfono de Pablo es gris (sugiere el engaño).
- El teléfono de Juan que es interpretado por Miguel Molina es rojo (la pasión).
- El teléfono de Antonio es verde, el amante.
- Plano picado cuando escribe el director de cine.
- La ventana de la casa de Antonio es verde, como el teléfono.
- Juan viste de rojo en el chiringuito de la playa.
- Plano del faro en la costa. Símbolo fálico.
- Beben Jhonnie Walker a pulso, tanto Antonio como Juan.
- Yo no soy de nadie, dice Juan.
- Antonio fuerza a Juan y lo arroja por el acantilado.
- Pablo llega en un coche rojo, doblan las campanas cuando llega a casa de Juan.
- Juan yace muerto y Pablo lo ve con la nuca marcada por los dientes de Antonio cuando lo mata, antes de arrojarlo al vacío.
- Pablo es interrogado por la guardia civil.
- La madre de Antonio espía todo lo que ve.
- “...tu padre con la polfítica y tu me van a quitar la vida”, dice la madre de Antonio.
- El faro es el de Trafalgar.
- Antonio confiesa a Pablo que el mató a Juan, en esta ocasión el asesino viste de negro.
- Pablo muerde a Antonio igual que hizo él con Juan.
- La madre llama a Pablo corrompido cuando habla con la policía.
- Pablo tiene un accidente con el coche.
- La policía durante el registro esnifa la coca de Pablo.
- El policía acusa a Tina de “maricona”.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

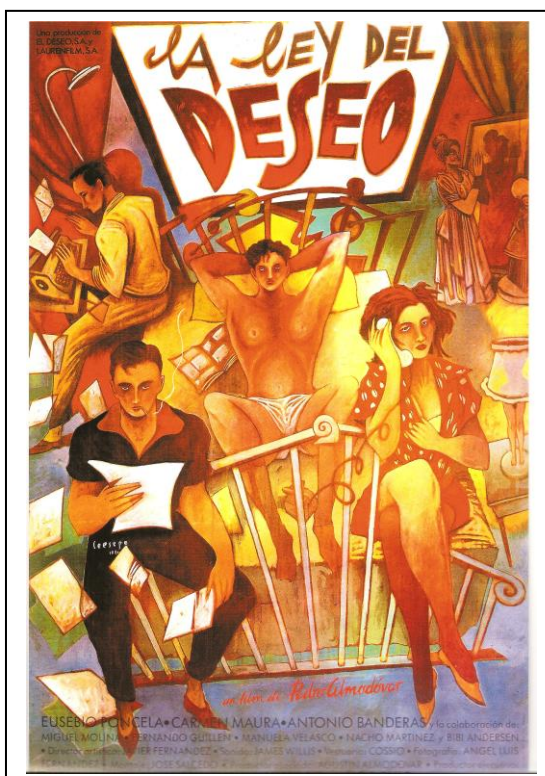
- Pablo está en el hospital después del accidente y tiene amnesia.
- Tina viste de blanco cuando viene a ver a Pablo (es la inocencia manifiesta).
- Tina, mientras Pablo está amnésico, confiesa a éste que se lió con su padre y por eso se fueron juntos a Marruecos a vivir, porque con anterioridad les había pillado juntos su madre.
- La niña viste de rojo, Tina de blanco.
- Ambas frente al altar que tienen en su casa, piden que Pablo sea liberado de su inconciencia.
- Pablo recupera la memoria y Tina se líía con Antonio. Puede volver a estar con un hombre desde el episodio con su padre.
- El abogado es Agustín Almodóvar.
- Antonio amordaza a Tina y le pega.
- Pide que si sube Pablo libera a Tina y al policía que tiene prisionero.
- Planos picados desde el balcón, con la policía debajo del edificio.
- Antonio se suicida frente al altar de culto.
- Pablo lanza la máquina de escribir por la ventana.
- El altar arde, delante Pablo abraza a Antonio muerto.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

LA LEY DEL DESEO

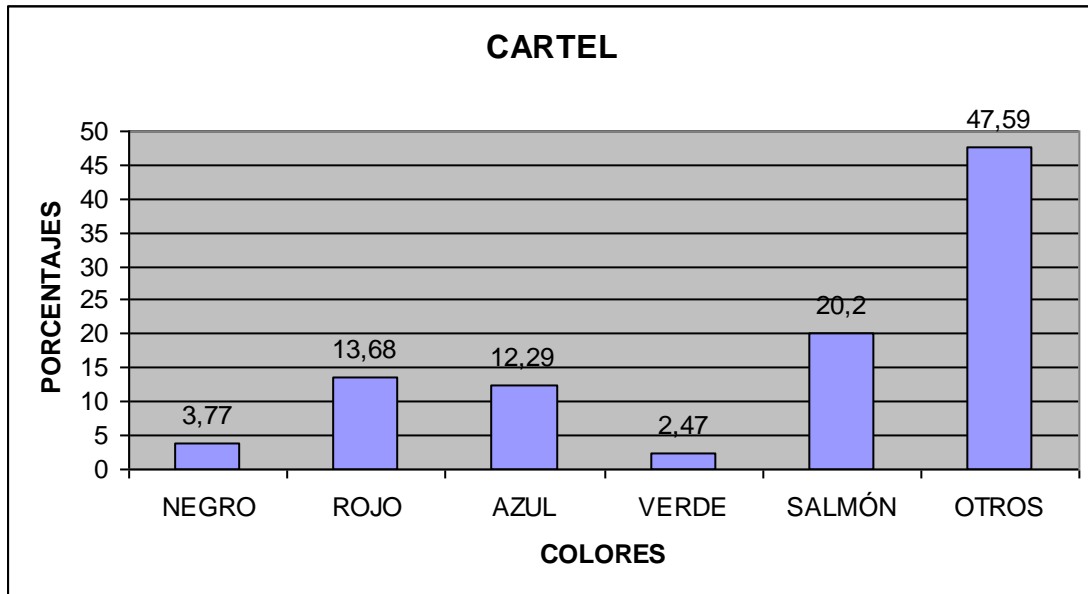
PELÍCULA	TIEMPO
LA LEY DEL DESEO	1:39:41
CORTES	17:48:1:22

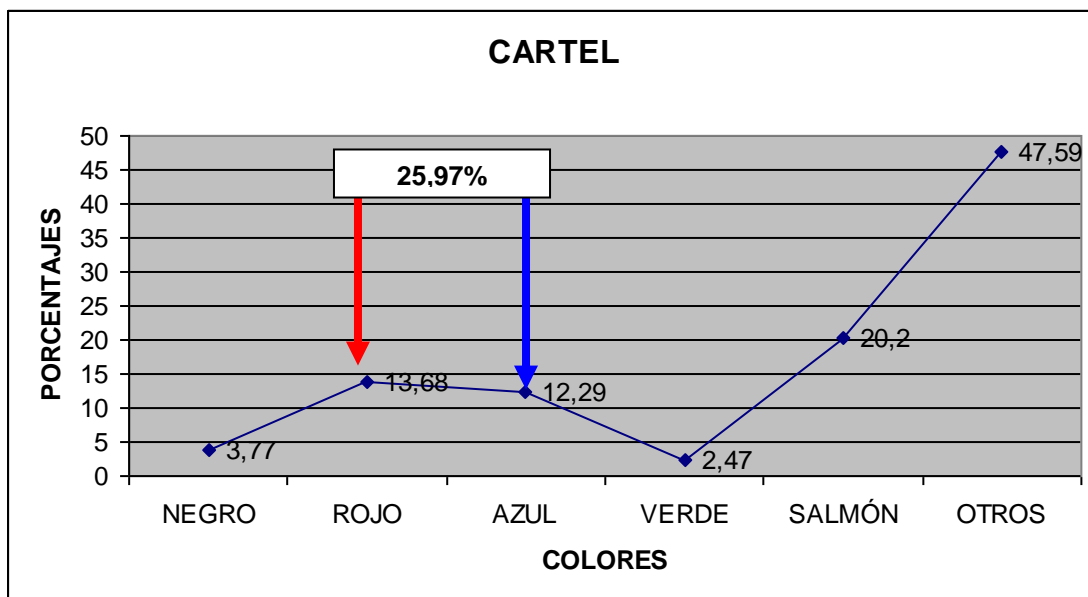
Cartel película – *La ley del deseo*

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

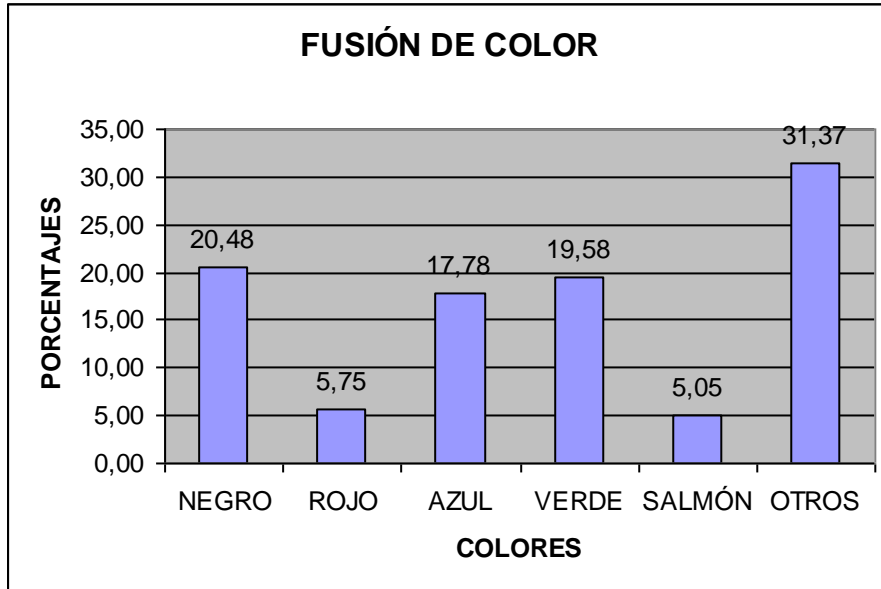
Histograma de color - Análisis porcentual del color en el cartel - Película *La ley del deseo* 1988

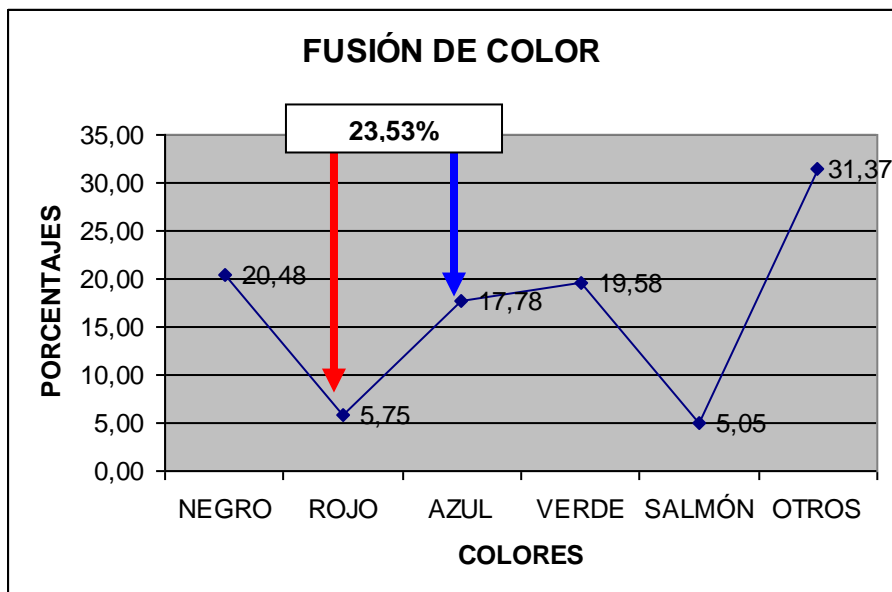
Análisis porcentual del color en el cartel - Película *La ley del deseo* 1988

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

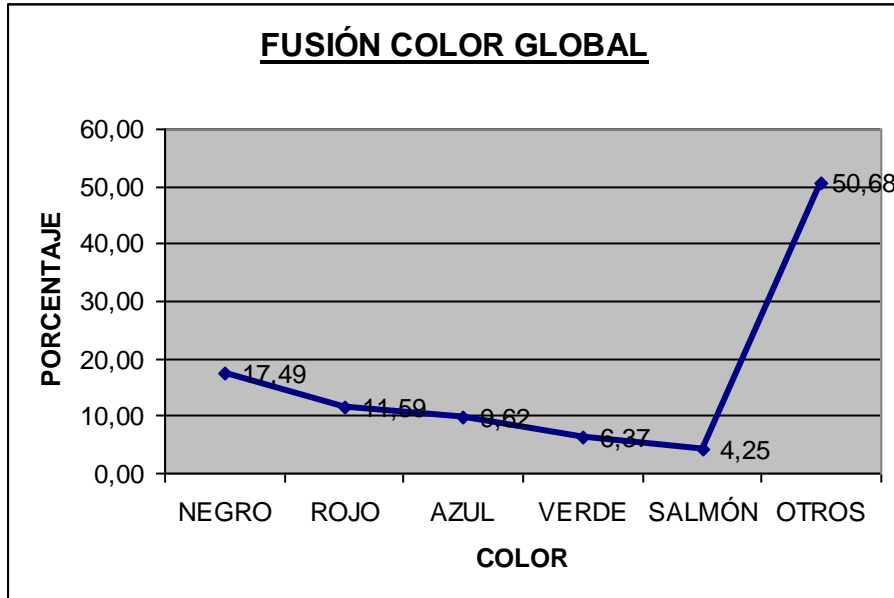
Histograma de color - Análisis porcentual del color en 3 fotogramas - Película *La ley del deseo* 1988

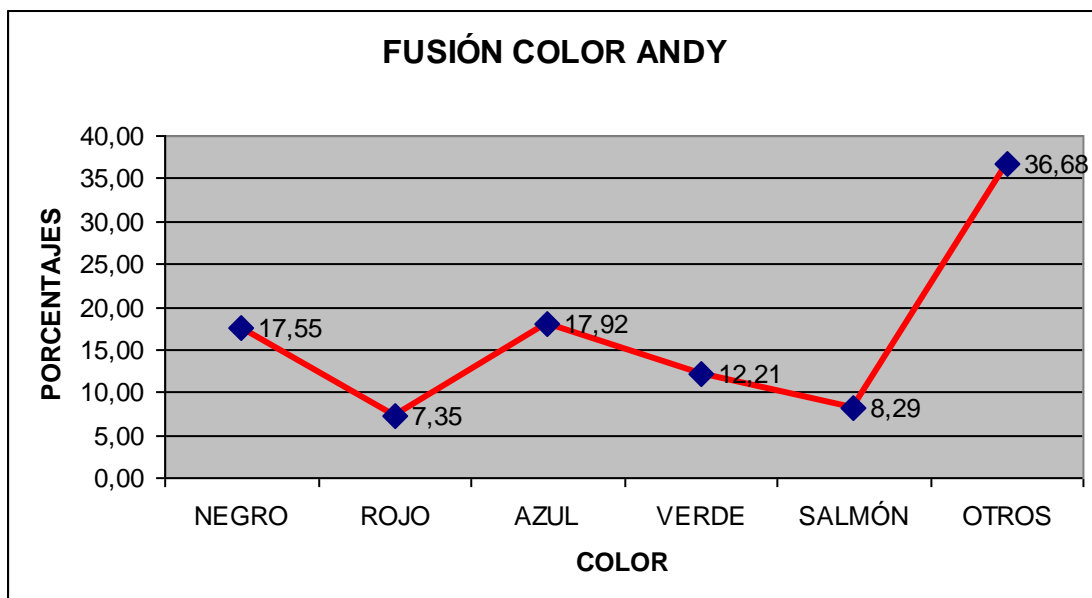
Análisis porcentual del color en 3 fotogramas - Película *La ley del deseo* 1988

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Análisis porcentual del color en 3 fotogramas y cartel - Película *La ley del deseo* 1988

Análisis porcentual obra de Andy Warhol seleccionada. *Corporate trade ads, Colored Campbell's soup, Marilyn, Elvis I and II, Flowers, Mao*

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

TÍTULO - LA LEY DEL DESEO	
CARTEL	
NEGRO	3,77
ROJO	13,68
AZUL	12,29
VERDE	2,47
SALMÓN	20,2
OTROS	47,59
	100
FOTOGRAMA – 01	
NEGRO	25,25
ROJO	9,3
AZUL	20,66
VERDE	17,47
SALMÓN	0
OTROS	27,32
	100
FOTOGRAMA – 02	
NEGRO	17,83
ROJO	0
AZUL	14,73
VERDE	45,45
SALMÓN	0
OTROS	21,99
	100
FOTOGRAMA – 03	
NEGRO	35,06
ROJO	0
AZUL	23,43
VERDE	12,94
SALMÓN	0
OTROS	28,57
	100
FUSIÓN	
NEGRO	20,48
ROJO	5,75
AZUL	17,78

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

VERDE	19,58	100
SALMÓN	5,05	
OTROS	31,37	

Tabla 12 - Porcentajes de color – *La ley del deseo*

Fotograma 1 – *La ley del deseo*
– Primer corte - Ax1 (A=1/3 T)

Fotograma 2 – *La ley del deseo*
– Segundo corte - Ax3 (A=1/3 T)

Fotograma 3 – *La ley del deseo*
– Tercer corte – Ax5 (A=1/3T)

8.12.- Tráiler para amantes de lo prohibido año 1985

Técnica de comedia musical española y americana, sustituyendo los diálogos por canciones, después de rodar *¿Qué he hecho yo para merecer esto!*, Almodóvar recibe la proposición de Paloma Chamorro de rodar un corto para su programa televisivo *La edad de oro*, aprovechando la finalización del rodaje de la anterior decide hacer un tráiler de su propio film. Eran principios de 1983 y por sorpresa, la segunda cadena de TVE comenzó a emitir *La Edad Oro*. La realización de cada programa era un maratón coordinando conciertos de varios grupos, decenas de invitados en un plató vacío de decorados y lleno de recovecos donde se acomodaba un público que estaba a lo suyo, charlando, fumando, bebiendo y metiendo bastante ruido.

El programa dirigido y presentado por Paloma Chamorro, supuso una ventana a la modernidad para muchos adolescentes de provincias a la que se asomaban cada semana con urgencia de recibir nuestra dosis de futuro. Mucha gente se acuerda del programa por referencias como "los pelos de la Chamorro", sus vestidos de Vilma Picapiedra o el famoso cristo crucificado con cabeza de cerdo que sólo apareció dos segundos en pantalla pero que, aunque casi nadie lo vio, sirvió para que un abogado de Burgos denunciara al programa y consiguiera su cancelación.

8.12.1.- Sinopsis, Tráiler para amantes de lo prohibido

El argumento gira en torno a una ama de casa abandonada por su marido. Una vez que la mujer se queda sola y va pasando el tiempo, decide, ante la penuria económica que padece, atracar a una ama de casa para robarle la cesta de la compra. En la huida se introduce en un estudio de pintura que hace los carteles de *¿Qué he hecho yo para merecer esto!*, y se enamora del pintor. Se dedica a la prostitución para sacar adelante a su familia; una noche que está haciendo de prostituta, ve al pintor, que en ese momento está colocando los carteles y se declaran su amor. Su marido, abandonado por su amante, pretende volver de nuevo al hogar, y el día del estreno de la película, al ver a su esposa en el

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

televisor con el pintor en el hall del cine, va en su busca. Ella, que sale al terminar la proyección acompañada del pintor, se tropieza con su esposo, que la insulta. Sin mediar palabra, ella saca de su bolso una pistola y lo mata, empezando con el pintor una nueva vida.

8.12.2.- Ficha técnica, *Tráiler para amantes de lo prohibido*

Dirección: Pedro Almodóvar. *Guión:* Pedro Almodóvar. *Ayudante de dirección:* Rafa Monleón. *Equipo técnico:* Del programa *La edad de oro*, TVE. *Producción y equipo:* TVE. *Año de producción:* 1985. *Duración:* 25 minutos. *Formato:* Soporte vídeo. *Lugar de rodaje:* Madrid. *Estreno en TVE:* 23 de febrero de 1985. *Estreno:* 22 de abril de 1992, pabellón de la Comunidad de Madrid, Expo-92.

8.12.3.- Ficha artística, *Tráiler para amantes de lo prohibido*

Madre: Josele Román. *Padre:* Paco Poch. *Hija:* Sonia Hoffman. *Lilí-Put:* Bibí Andersen. *Pintor:* Ángel Alcázar. *Agradecimientos:* Olga Guillot, Eartha Kitt, David Bowie, Bambino, Estela Rabal, Antonio Alvarado, Carlos Berlanga, Luis Cabezudo, Enrique Perpetuo, etc., y a todo el equipo.

8.12.4.- Análisis cuantitativo, planos, *Tráiler para amantes de lo prohibido*

- Amarillo y rojo para los créditos.
- Boleros, la comunicación de los actores es a través de la letra de las canciones.
- El Flamenco. Canta.
- Le dan dinero a los niños para que vayan al psicoanalista. Porque una puta se llevó al marido de su madre.
- Madre e hijos no tienen dinero, los días pasan (caen y caen las hojas del calendario).
- Suena un pasodoble y la madre sale a buscar comida para la casa.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- La madre se convierte en delincuente, y le quita las bragas y la faja a su víctima (una mujer gruesa).
- Música pop para escenificar la liberación de la mujer que ha sido traicionada por su marido.
- Se hace mención a *¿Qué he hecho yo para merecer esto!*, que es el cartel de un estreno próximo que se ve en la película.
- Suena "Soy lo prohibido", para explicar su nueva vida. Continúa con Lili-put que es Bibi Andersen.
- Los niños también cantan, en esta ocasión disfrazados.
- La prostituta deja al hombre.
- "Cuando nadie te quiera", canción que explica la situación actual. Canta Bambino.
- El hombre que hace de padre es Paco Poch, ve a su mujer (Josele Román) en la televisión en el estreno de la película de Almodóvar y estrella un vaso contra el televisor.
- Espera a su mujer a la salida del cine para increparla.
- Ella lo mata, "no está impresionada".
- Suena un bolero: "...la verdad no me puedo quejar...., hoy empiezo a vivir..."
- Carencia de color durante todo el tráiler.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

TRÁILER PARA AMANTES DE LO PROHIBIDO

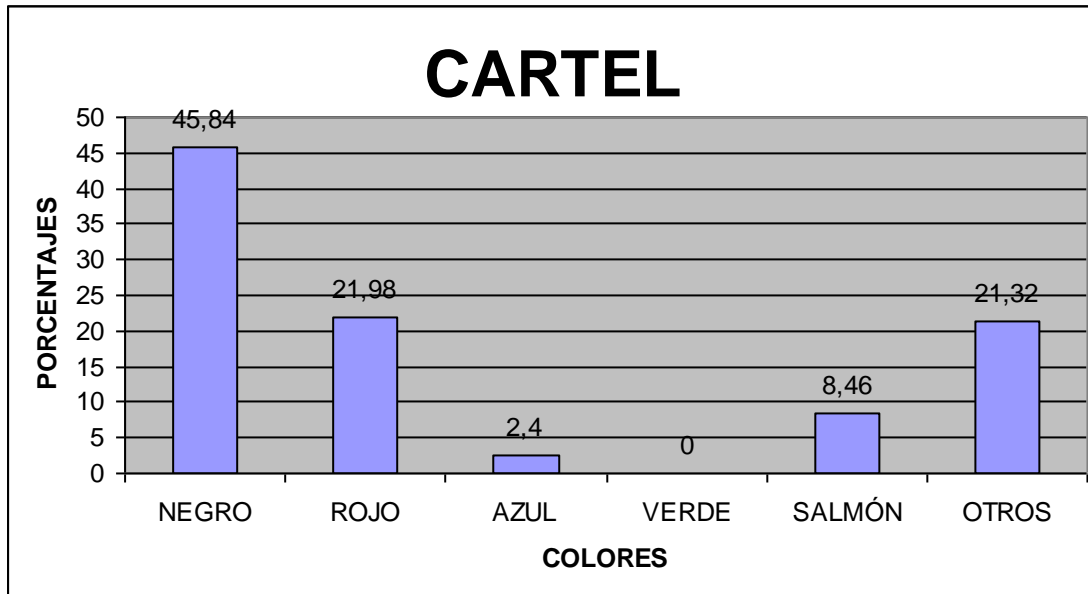
PELÍCULA	TIEMPO
TRÁILER PARA AMANTES DE LO PROHIBIDO	17:40
CORTES	2:6:10

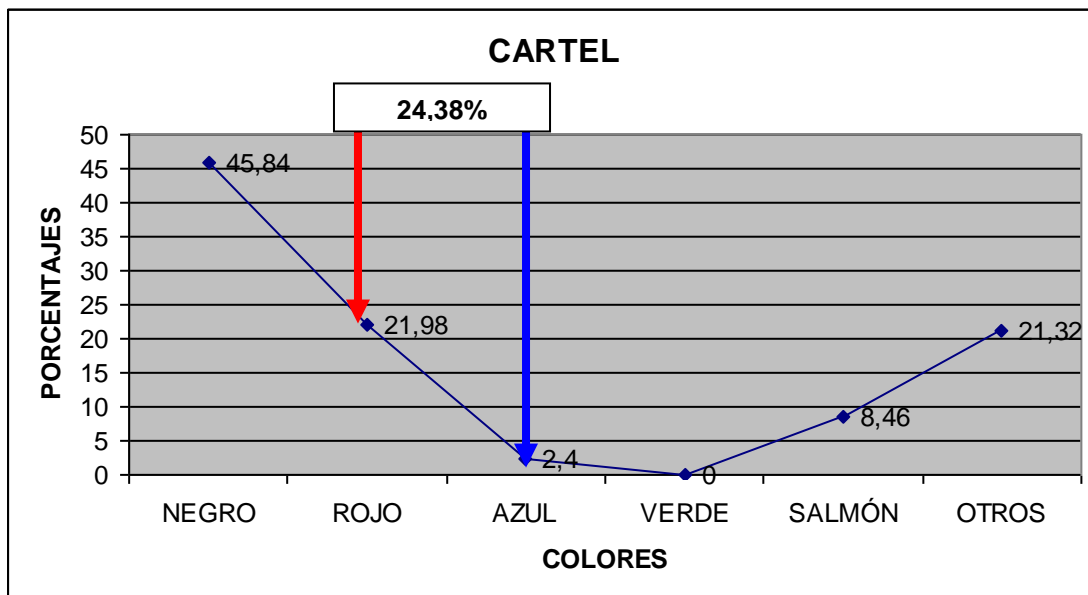
Cartel película – Tráiler para amantes de lo prohibido

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

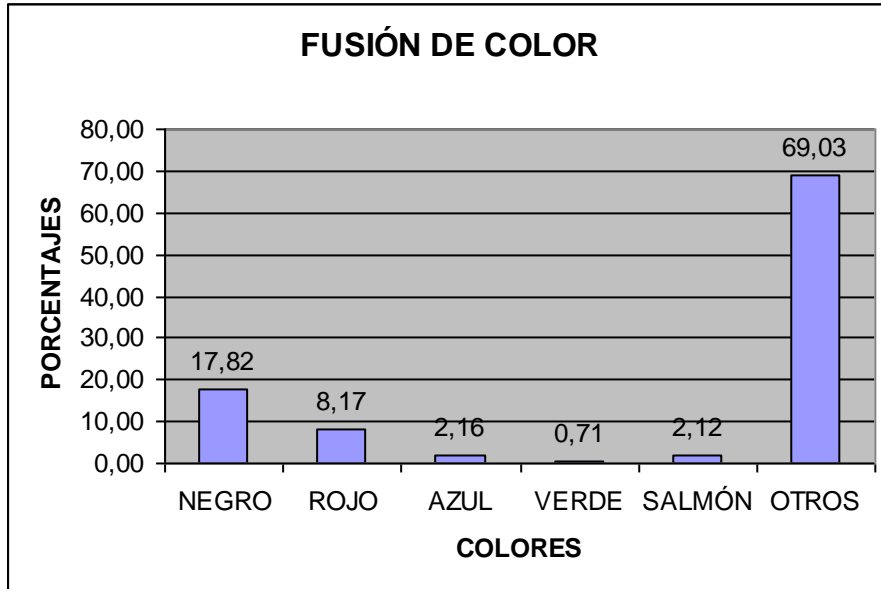
Histograma de color - Análisis porcentual del color en el cartel - Película *Tráiler para amantes de lo prohibido* 1985

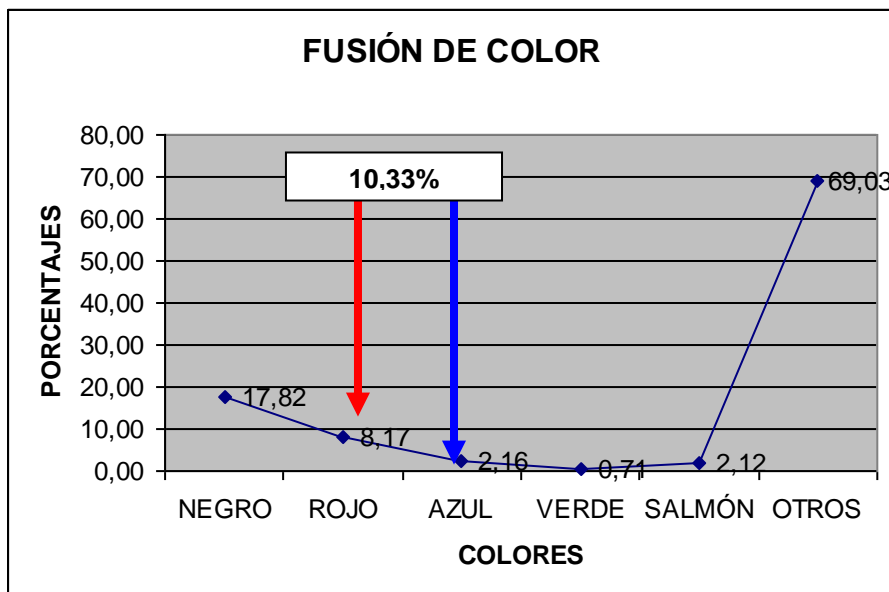
Análisis porcentual del color en el cartel - - Película *Tráiler para amantes de lo prohibido* 1985

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

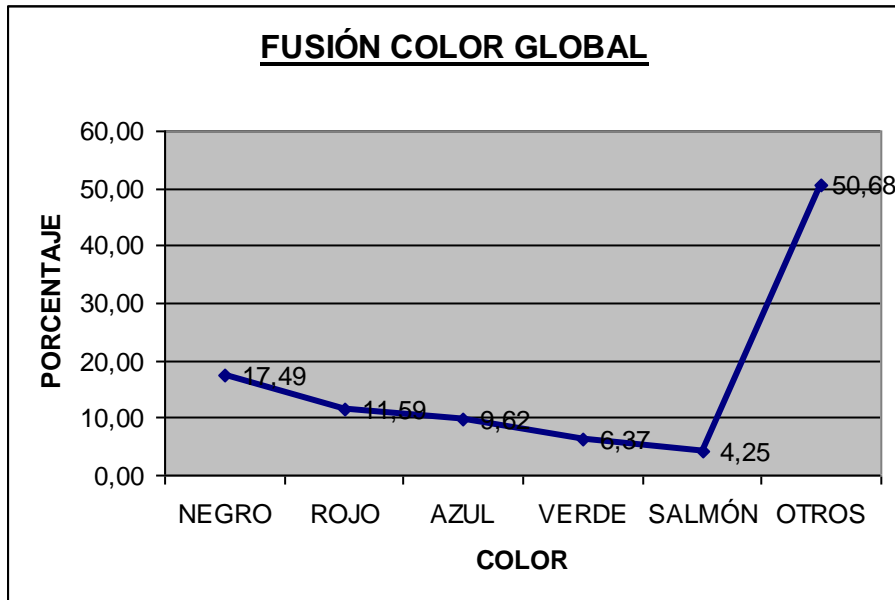
Histograma de color - Análisis porcentual del color en 3 fotogramas - - Película *Tráiler para amantes de lo prohibido* 1985

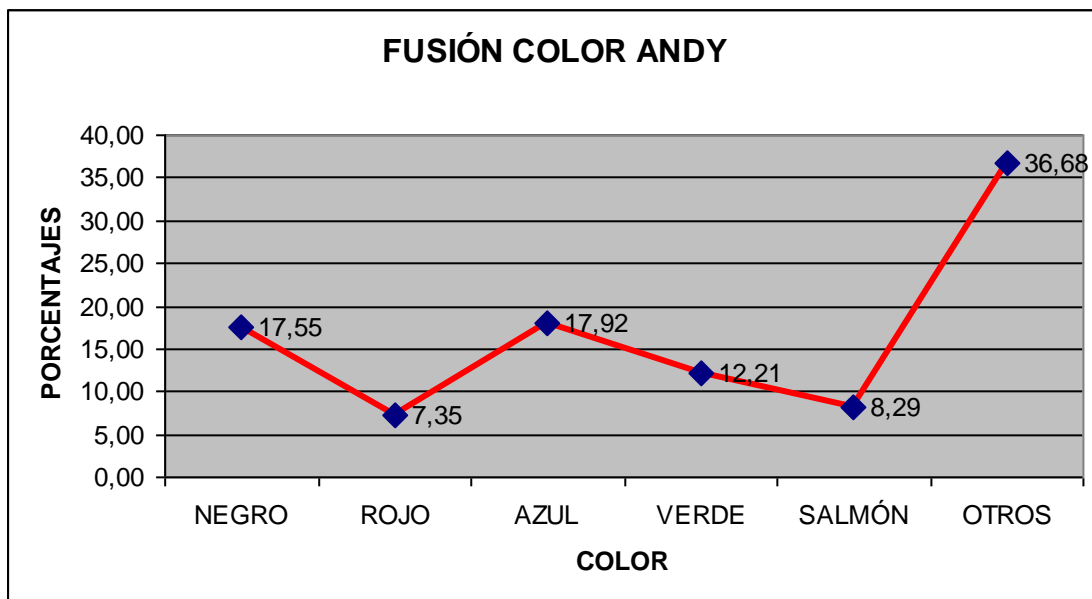
Análisis porcentual del color en 3 fotogramas - - Película *Tráiler para amantes de lo prohibido* 1985

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Análisis porcentual del color en 3 fotogramas y cartel - - Película *Tráiler para amantes de lo prohibido* 1985

Análisis porcentual obra de Andy Warhol seleccionada. *Corporate trade ads, Colored Campbell's soup, Marilyn, Elvis I and II, Flowers, Mao*

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

TÍTULO - TRÁILER PARA AMANTES DE...		
CARTEL		
NEGRO	45,84	
ROJO	21,98	
AZUL	2,4	
VERDE	0	
SALMÓN	8,46	
OTROS	21,32	100
FOTOGRAMA – 01		
NEGRO	9,44	
ROJO	8,63	
AZUL	5,3	
VERDE	2,83	
SALMÓN	0	
OTROS	73,8	100
FOTOGRAMA – 02		
NEGRO	2,81	
ROJO	2,07	
AZUL	0,92	
VERDE	0	
SALMÓN	0	
OTROS	94,2	100
FOTOGRAMA – 03		
NEGRO	13,19	
ROJO	0	
AZUL	0	
VERDE	0	
SALMÓN	0	
OTROS	86,81	100
FUSIÓN		
NEGRO	17,82	
ROJO	8,17	
AZUL	2,16	

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

VERDE	0,71	100
SALMÓN	2,12	
OTROS	69,03	

Tabla 13 - Porcentajes de color – *Tráiler para amantes de lo prohibido*

Fotograma 1 – *Tráiler para amantes de lo prohibido*
– Primer corte - Ax1 (A=1/3 T)

Fotograma 2 – *Tráiler para amantes de lo prohibido*
– Segundo corte - Ax3 (A=1/3 T)

Fotograma 3 – *Tráiler para amantes de lo prohibido*
– Tercer corte – Ax5 (A=1/3T)

8.13.- *Matador*, año 1986

Poesía sobre el placer y la muerte. Resulta afrancesada, difícil de digerir y encontrarse con ella, se te queda en lo más adentro; reflexión.

Este film comenzó como un estudio de la España de los 80 a través de su fiesta nacional, los toros.

En *Matador*, María y Diego entran en un cine donde proyectan el final de *Duelo al sol*³⁷. Es justo el momento el que Peral y Lewt McCanles³⁸ se han disparado y retan moribundos para abrazarse. María y Diego no lo saben, pero contemplan su propio final. Probablemente, cada uno de nosotros lo hemos contemplado ya, sólo que no lo sabemos.

Pedro mezcla lo sagrado con lo profano.

"... supuso otro nuevo y arriesgado cambio. Es la más abstracta de mis películas que habla de algo absolutamente concreto, el placer de los sentidos. Es una película muy fina y muy dura, una tragicomedia en la que la muerte está concebida como un elemento de excitación sexual..."³⁹

8.13.1.- Sinopsis, *Matador*

Diego torres, torero retirado a causa de una cornada en la pierna que le produce una cojera, crea una escuela de tauromaquia de futuros matadores. Un alumno suyo, Ángel, obsesionado por la homosexualidad, intenta violar a la novia de Diego, Eva. Ángel acude a la policía y se acusa, el comisario intenta investigar el asunto y ordena a dos policías que traigan a Eva. Ésta y su madre relatan lo sucedido y deciden no poner ninguna denuncia, pero Ángel, que oculta un grave sentimiento de culpabilidad, se acusa además de una serie de muertes que están ocurriendo en la ciudad. Ángel es ingresado en prisión.

³⁷ King Vidor, 1946. A lo largo del libro, todas las películas mencionadas de otros directores son, o han sido, referidas cinematográficas a Pedro Almodóvar.

³⁸ Jennifer Jones y Gregory Peck.

³⁹ Pedro Almodóvar: *Patty Diphusa y otros textos*, Editorial Anagrama, S.A. 1991, p. 146.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Aquejado de alucinaciones es internado en el hospital de la prisión. El juez le asigna una abogada de oficio, María Cardenal, además de una psiquiatra que le cure la enfermedad. María y Diego se conocen gracias al apresamiento de Ángel. María se da cuenta de que un coche la sigue por la ciudad y decide entrar en un cine donde se proyecta *Duelo al sol*. Diego la sigue y ambos ven la escena final de la muerte mutua de los protagonistas. María se dirige a los aseos del local, allí se hablan por primera vez y ambos presienten como suyo el final de la película. María visita a la madre de Ángel para que actúe como testigo a favor de su hijo; ésta, madre rígida y religiosa, considera culpable a su hijo. A su vez, María y Diego descubren que tienen cada vez más puntos en común; siendo ambos la mano ejecutora de los crímenes, intentan que Ángel quede como culpable, pero éste, ayudado por la psiquiatra, consigue demostrar que tiene poderes paranormales. María y Diego tienen varios encuentros, llegan a confesarse su amor pasión y su gusto por la muerte. Descubiertos por Eva, la novia de Diego, éste la descubre a su vez espiando, por lo que decide llamar a María y contarle lo sucedido. Se ponen de acuerdo y adelantan su encuentro, se citan y se dirigen a una casa que María tiene en el campo decorada con fetiches de Diego. Eva decide contar al comisario lo sucedido, y a su vez la psiquiatra se presenta ante el comisario con Ángel para que éste le cuente las visiones que tiene acerca de los asesinos. El comisario, aunque indeciso, decide hacerles caso a los tres y se dirige al lugar que Ángel les va indicando. María y Diego tienen por fin su ansiado encuentro, a la vez que el visionario de Ángel les está contando lo que ocurre entre los dos. Después de un gran orgasmo, María y Diego se quitan la vida mutuamente. Al rato aparecen los demás y encuentran el cuerpo desnudo de los homicidas sobre un capote taurino. Almodóvar en esta película hace el papel del diseñador Montesinos.

8.13.2.- Ficha técnica, *Matador*

Dirección: Pedro Almodóvar. *Argumento:* Pedro Almodóvar. *Guión:* Pedro Almodóvar, con la colaboración de Jesús Ferrero. *Ayudante de dirección:* Rafael Monleón. *Segundo ayudante de dirección:* Eusebio Graziani. *Secretaria & rodaje:* Marisa Ibarra. *Regidora:* Esther Rambal. *Auxiliares de dirección:* Agustín Almodóvar, Carmen Martínez. *Director de fotografía:* Ángel Luis Fernández. *Ayudante de cámara:* Mari Cruz Cores. *Fotolito:* Jorge Aparicio. *Auxiliar de cámara:* José Ramón Delgado. *Montaje:* José Salcedo. *Ayudante de montaje:* Rosa María Ortiz. *Auxiliar de montaje:* Cristina Velasco. *Ingeniero de sonido:* Bernard Orthion, Tino Azores. *Microfonista:* Gilles Orthion. *Auxiliar de sonido:* Antonio Rodríguez. *Música:* Bernardo Bonezzi, grabada en Estudios Circus. *Arreglos orquestales:* Manuel Santisteban. *Canción:* "Espérame en el cielo, corazón", cantada por Mina. *Decoración:* Román Arango, José Morales, Josep Rosell. *Ambientador:* Fernando Sánchez. *Ayudante de decoración:* Alberto Puerta. *Attrezzista:* José Luis Álvarez. *Asistencia al rodaje:* Inocente Ruiz. *Atrezzo:* Mengíbar-Mateos-Vázquez Hnos. *Vestuario:* José María Cossío. *Sastra:* María de los Ángeles del Saz. *Vestuario de Assumpta Serna:* Francis Montesinos, Ángeles Boada. *Vestuario de Eva Cobo:* Francis Montesinos, Ángela Arregui Dúo. *Vestuario de Eusebio Poncela:* Antonio Alvarado. *Joyas de Assumpta Serna:* Chus Burés. *Vestuario:* Cornejo. *Maquillaje:* Juan Pedro Hernández. *Auxiliar de maquillaje:* Jorge Hernández. *Peluquera:* Teresa Matías. *Jefe de eléctricos:* Rafael G. Martos. *Eléctricos:* Ángel Granell, Fernando Bertrán. *Maquinistas:* Ángel Gómez, Rafael Castro. *Efectos especiales:* Reyes Abade, S.A. *Técnico de vídeo:* Javier Trueba. *Cámaras:* Cámara Rent. *Laboratorio:* Fotofilm Madrid. *Sonorización:* Cinearte Enrique Molinero. *Material eléctrico:* Cegisa. *Repicado de sonido:* Sintonía. *Grupo electrógeno:* Umesa. *Transportes:* Félix Fontal. *Gestoría:* Legiscine. *Producción:* Andrés Vicente Gómez, Cía. Iberoamericana de TV, S.A., en colaboración con TVE. *Productor ejecutivo:* Andrés Vicente Gómez. *Director de*

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

producción: Miguel Gómez. *Ayudantes de producción:* Esther García, José Carlos Barranco. *Administración:* Francisco Amaro, Juan Campos. *Nacionalidad:* Española. *Año de producción:* 1986. *Duración:* 96 minutos. *Formato:* 35 mm. *Pantalla:* 1:1,85. *Lugar de rodaje:* Madrid. *Estreno:* 3 de marzo de 1986.

8.13.3.- Ficha artística, *Matador*

María Cardenal: Assumpta Serna. *Ángel:* Antonio Banderas. *Diego:* Nacho Martínez. *Eva:* Eva Cobo. *Berta:* Julieta Serrano. *Pilar:* Chus Lampreave. *Julia:* Carmen Maura. *Comisario:* Eusebio Poncela. *Vendedora de Flores:* Bibí Andersen. *Guardia:* Luis Ciges. *Asistente de Diego y María:* Eva Siva. *Periodista:* Verónica Forqué. *Secretaria de María:* Pepa Merino. *Alumnas:* Lola Peno, Marisa Tejada, Mercedes Jiménez, Francesca Romana. *tipos:* Jesús Ruyman, Milton Díaz. *Sacerdote:* Jaime Chávarri. *Policías:* Marcelo G. Flores, Agustín Almodóvar. *Tata de Ángel:* Concha Hidalgo. *Otros intérpretes:* Angie Gray, Alicia Mora, Laly Salas, Kika, Juan Sánchez, Antonio Passy, Kike Turmix, Julián Sánchez. *Nuestro agradecimiento a:* Concejalía y Club de la Tercera Edad del Distrito de Arganzuela (Club del Reloj), Escuela de Tauromaquia de Madrid. *Película subvencionada por:* Ministerio de Cultura. *Dedicatoria:* A mi hermano Tinín.

8.13.4.- Análisis cuantitativo, planos, *Matador*

- Azul, rojo y negro para el comienzo.
- Cine dentro del cine. Terror "snob".
- Masturbación de Ángel, que es Antonio Banderas.
- Arte taurino.
- Relación sexual entre hombres. Homosexualidad.
- Foto de Aba Garner.
- Ángel es del Opus Dei, toma pastillas para el miedo.
- Ángel es un voyeurista; un mirón.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Hay tormenta. Plano azul completamente.
- Ángel viola a una chica. Plano azul y rojo.
- La madre de Ángel es opresora de su hijo. También es el Opus Dei.
- Mención a la Iglesia y a la figura del director espiritual de Ángel.
- Mención a los psiquiatras.
- Final de una misa católica.
- Iconografía y música eclesiástica.
- Sarcasmo como se trata la violación femenina.
- Planos haciendo el amor una pareja heterosexual.
- La abogada que interviene en la TV es feminista.
- El coche del maestro taurino es un Mercedes Benz.
- Cine dentro del cine. *Duelo al sol*. Es un western.
- Interviene Pedro Almodóvar, hace de estilista, diseñador, Francisco Montesinos.
- Alusión a las dos Españas, la envidiosa y la intolerante.
- En los camerinos se ve como consumen heroína (picándose).
- Traje de novia rojo.
- Plano y música de guitarra española.
- Video dentro del cine, el maestro ve sus corridas y su cogida.
- La asesina y abogada viste de blanco y negro, María que es Assumpta Serna.
- Cuadro pop en el despacho de María.
- Planos de los genitales de los alumnos del maestro torero.
- Hay una mujer torera en la escuela de tauromaquia.
- La cojera que tiene el comisario es psicológica. Éste es Eusebio Poncela.
- Dos alumnos han desaparecido.
- Inyectan a Ángel tryptizol para el vértigo (éste medicamento es un antidepresivo).
- Bajo los cadáveres, donde yacen enterrados en el jardín, nacen zetas azules.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

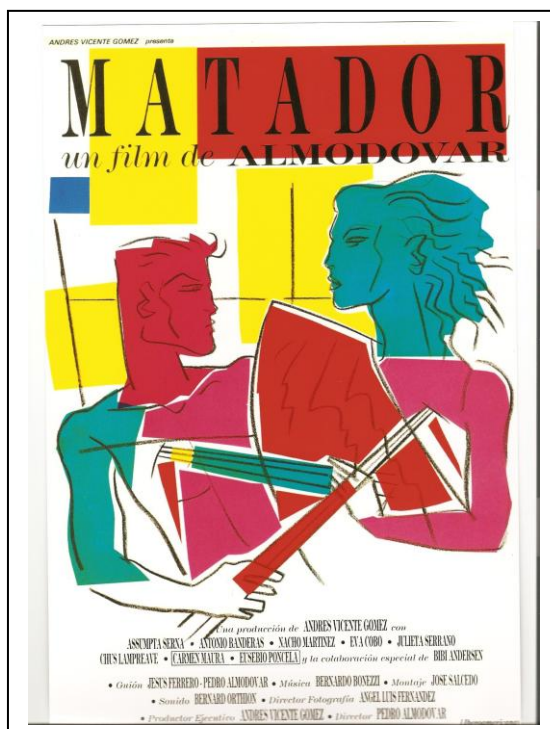
- Se representa a la muerte con el color azul.
- Artículo de prensa: "Ángel Gemenes es inocente".
- Teléfono rojo, cuando habla Eva (Eva Cobo) con su madre y con Diego que es Nacho Martínez.
- Chus Lampreave hace gazpacho, ella es Pilar.
- Sendos asesinatos, sendos asesinos.
- Teléfono rojo y marrón, hablan Diego y María.
- Bibí Anderson vende flores y lee las manos.
- Ángel es visionario con el futuro y el pasado.
- Teléfono blanco para el comisario.
- Suena "Espérame en el cielo", de La Lupe (un bolero), mientras Diego y María hacen el amor.
- Agustín Almodóvar hace de policía. Policía número dos.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

MATADOR

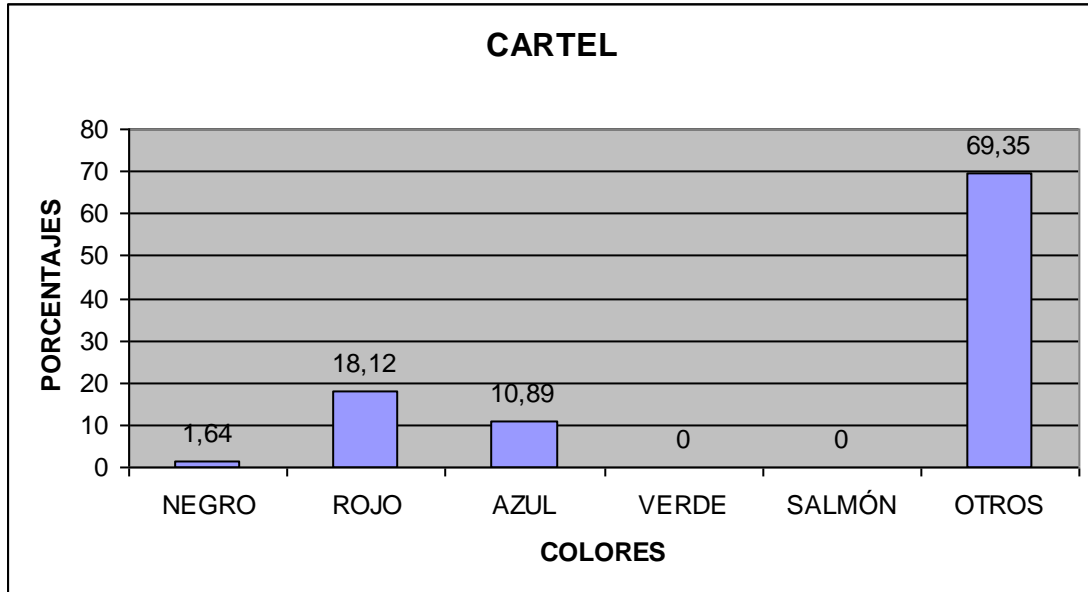
PELÍCULA	TIEMPO
MATADOR	1:42:00
CORTES	17-51-1:25

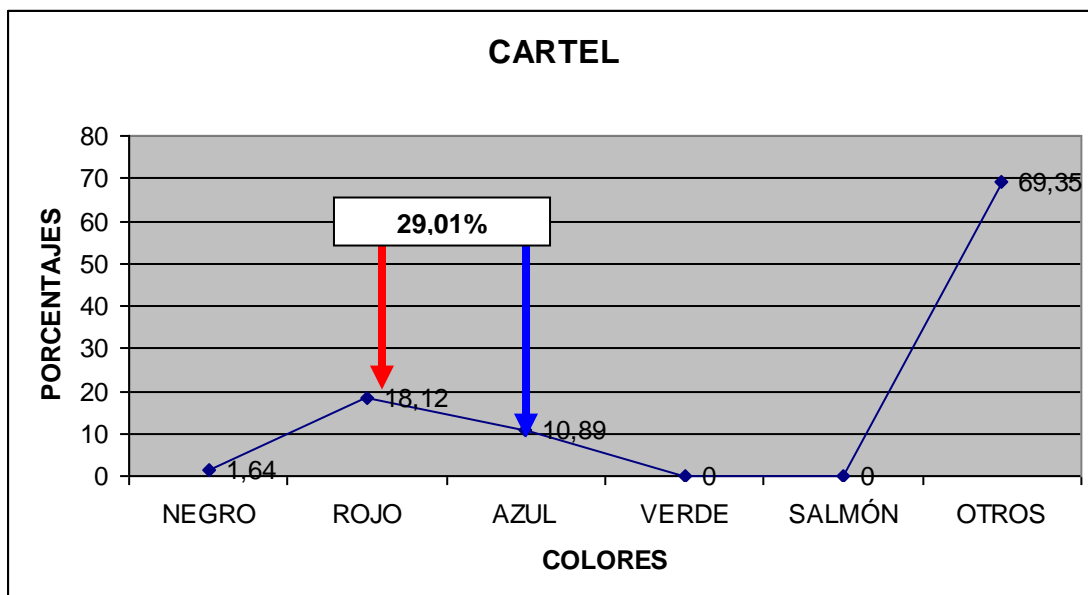
Cartel película - *Matador*

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

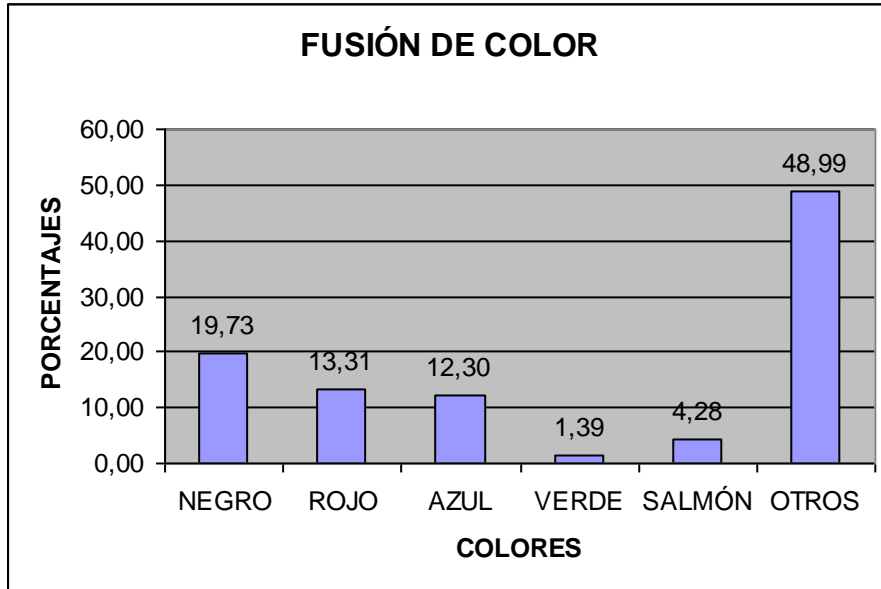
Histograma de color - Análisis porcentual del color en el cartel - Película *Matador* 1986

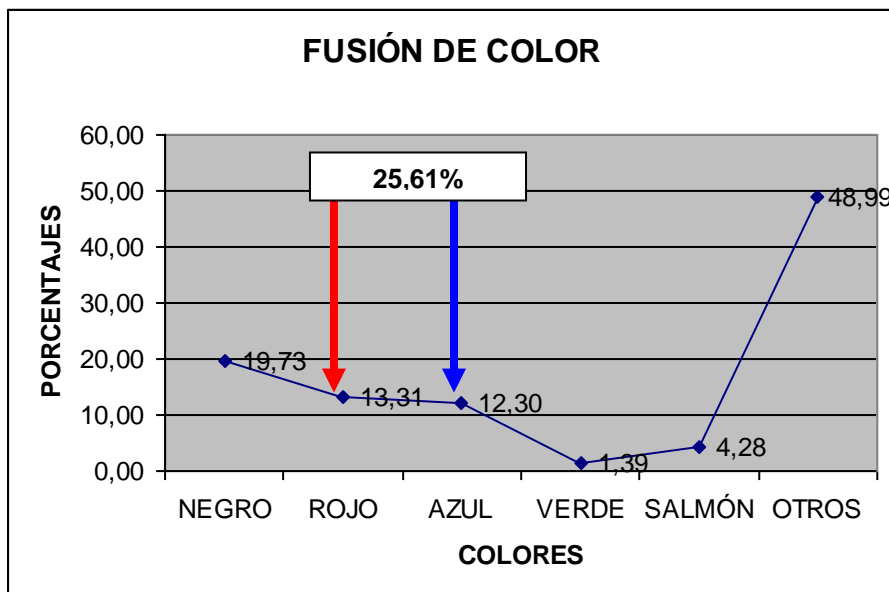
Análisis porcentual del color en el cartel - Película *Matador* 1986

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

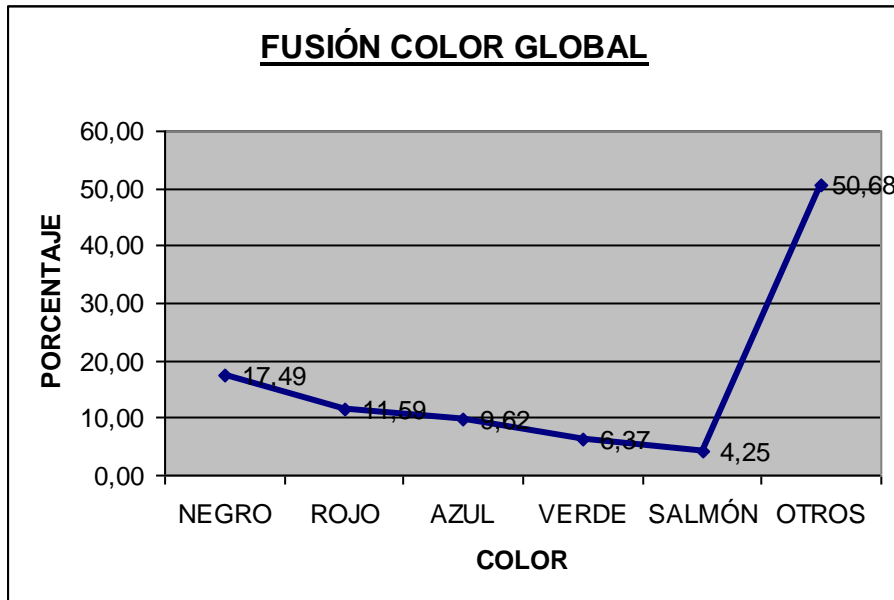
ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

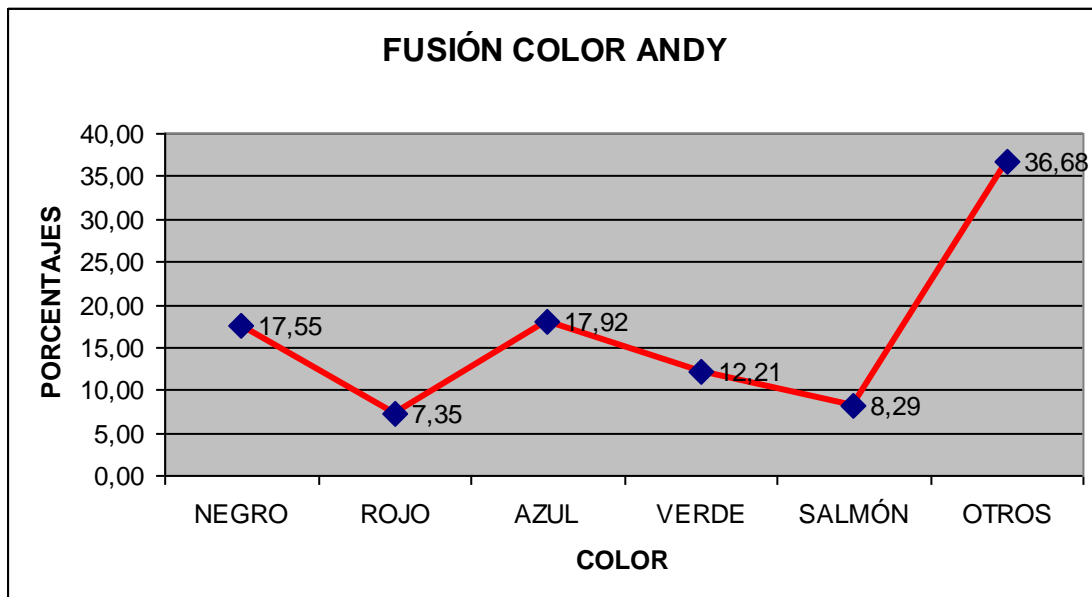
Histograma de color - Análisis porcentual del color en 3 fotogramas - Película *Matador* 1986

Análisis porcentual del color en 3 fotogramas - Película *Matador* 1986

Análisis porcentual del color en 3 fotogramas y cartel - Película *Matador* 1986

Análisis porcentual obra de Andy Warhol seleccionada. *Corporate trade ads, Colored Campbell's soup, Marilyn, Elvis I and II, Flowers, Mao*

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

TÍTULO - MATADOR		
CARTEL		
NEGRO	1,64	
ROJO	18,12	
AZUL	10,89	
VERDE	0	
SALMÓN	0	
OTROS	69,35	100
FOTOGRAMA – 01		
NEGRO	26,51	
ROJO	21,08	
AZUL	6,92	
VERDE	0	
SALMÓN	0	
OTROS	45,49	100
FOTOGRAMA – 02		
NEGRO	22,05	
ROJO	8,76	
AZUL	31,05	
VERDE	5,55	
SALMÓN	0	
OTROS	32,59	100
FOTOGRAMA – 03		
NEGRO	28,71	
ROJO	5,29	
AZUL	0,35	
VERDE	0	
SALMÓN	17,13	
OTROS	48,52	100
FUSIÓN		
NEGRO	19,73	
ROJO	13,31	
AZUL	12,30	

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

VERDE	1,39	
SALMÓN	4,28	
OTROS	48,99	100

Tabla 14 - Porcentajes de color - *Matador*

Fotograma 1 – *Matador* – Primer corte - Ax1 (A=1/3 T)

Fotograma 2 – *Matador* – Segundo corte - Ax3 (A=1/3 T)

Fotograma 3 – *Matador* – Tercer corte – Ax5 (A=1/3T)

8.14.- ¿Qué he hecho yo para merecer esto!, año 1984

Zulueta fue el encargado de hacer el cartel de presentación. Gloria es ama de casa, pero claro, es un decir; porque en su casa no manda nadie: es la anarquía. El marido la chulea, los niños van por su cuenta, la abuela colecciona palos y la mascota del hogar es un lagarto. Fue para los críticos del debut de Pedro con el cine serio.

Coincide según los estudiosos sociales con el fin de la movida madrileña este año.

Doña Francisca (madre de Pedro), viuda desde hacía dos años, se presenta como actriz en esta película.

"...mi película más social. Era el ochenta y cuatro, en ese momento me hallaba en la cima de la modernidad, fue entonces cuando decidí desvelar mis orígenes nada modernos, el pueblo. El productor encontró muy arriesgado el cambio de estética y motivaciones, pero los críticos y la afición se emocionaron al descubrir que no ocultaba mis raíces. El tema es clásico, el traslado de una familia rural a la gran metrópoli y su lucha por la supervivencia... con un personaje central que siempre me interesó: el ama de casa, dueña, señora y víctima de la sociedad de consumo"⁴⁰

Bebiendo de sus fuentes Almodóvar es el único autor que realiza un alegato feminista ante la problemática social y familiar de estas mujeres, y de la mujer en general, además de reivindicar las condiciones del proletariado urbano, satirizar a la burguesía urbana y denunciar su vacío mundo intelectual, que iría remontando posteriormente. Debido a ello, el director toma como fuente de inspiración el neorrealismo italiano, sin olvidar que una de sus películas favoritas es *Roma, ciudad abierta*.

⁴⁰ Pedro Almodóvar: *Patty Diphusa y otros textos*, Editorial Anagrama, S.A. 1991, p. 145 y 146.

8.14.1.- Sinopsis, *¿Qué he hecho yo para merecer esto!*

Gloria, la protagonista, esposa de un taxista, necesita salir a la calle para hacer un trabajo de asistenta por horas para el sustento familiar. Su marido Antonio, no gana lo suficiente para soportar las cargas de su familia, compuesta por cuatro miembros: su mujer, su madre, y sus dos hijos. Gloria, agotada cuando llega a su casa, recurre a las anfetaminas para poder terminar con las tareas domésticas, angustiada, obtiene alivio gracias a las conversaciones que mantiene con su vecina Cristal que es una prostituta enternecedora. Su marido, machista, rígido e intransigente, es un emigrante que estuvo en Alemania y que, a su vez, es amigo, de Lucas, cliente de Cristal. Éste, burgués y literato frustrado, pretende escribir unas memorias falsas sobre Hitler, cuya existencia Antonio conocía. Patricia, la mujer de Lucas, cleptómana y obsesionada por la estética, ridiculiza a su marido por el interés de éste en convertirse en literato. Ésta, a su vez, tiene un hermano, Pedro, que es un psiquiatra maniaco depresivo a causa del abandono de su novia. Gloria está desesperada por los problemas de su entorno familiar: su hijo mayor, drogadicto y camello. El menor homosexual precoz. La abuela testaruda y exigente enganchada al agua Vichy y a las alitas de pollo. El marido, con su intransigente postura, provoca en ella tal desesperación que mata a éste en la cocina con una pata de jamón. Avisada la policía, no encuentra al sospechoso del homicidio y uno de ellos abusa de los servicios de Cristal para curar su impotencia. Gloria continúa su lucha diaria, el hijo mayor decide marcharse al pueblo con la abuela, y el menor, lo cede a un odontólogo homosexual. Su vecina Juani, andaluza inmigrante, modista, soltera y con una hija, Vanessa, con poderes paranormales, son un contrapunto para Gloria. De manera que Vanessa termina por utilizar sus poderes para ayudar a Gloria en sus tareas como asistenta. Gloria, ante la desesperación de su existencia, sale a la terraza con la intención de acabar con su vida, pero en ese mismo instante aparece su hijo menor que la llama desde la calle, y viene a quedarse con ella para siempre.

8.14.2.- Ficha técnica, ¿Qué he hecho yo para merecer esto!

Dirección: Pedro Almodóvar. *Guión:* Pedro Almodóvar. *Primer ayudante de dirección:* Terry Lennox. *Segundo ayudante de dirección:* José María Cossío. *Secretaria de dirección:* Obdulia Beringola. *Auxiliar de dirección:* José Laragón. *Meritorio:* José María Bello. *Auxiliar:* Marta Maier. *Director de fotografía:* Ángel Luis Fernández. *Segundo operador:* José Luis Martínez. *Ayudante de cámara:* María Cruz Cores. *Auxiliar:* Arturo Pérez. *Fotografía:* Antonio de Benito. *Montaje:* José Salcedo. *Ayudante de montaje:* Rosa Ortiz. *Auxiliar:* Cristina Velázquez. *Ingeniero de sonido:* Bernardo Menz. *Microfonista:* Mario Gómez. *Registro de sonido estudio:* Enrique Molinero. *Repicaje:* Antonio Illán. *Música:* Bernardo Bonezzi. *Canciones:* "La bien pagá", de Perelló y Mostazo, cantada por Miguel de Molina, editada por Emi Odeón; "Nur nicht aus Lieben Weinen", de Theo Mackeben, Hanz Fritz Beckmann y Wizner Boheme, cantada por Zara Leander, editada por Ufaton-Verlagsgesellschaft GmbH. *Decoración y ambientación:* Pin Morales, Román Arango. *Attrezzista:* Juan de la Flor. *Ayudantes de atrezzo:* Tadeo Villalba, Federico del Cerro. *Asistencias de rodaje:* Juan Ollero, Alfonso Tesoro. *Constructor de decorados:* Ramón Moya. *Figurista:* Cecilia Roth. *Ayudante de vestuario:* Juan Carlos García. *Sastra:* Carmen Velasco. *Maquillador:* Ramón de Diego. *Peluquería:* Mercedes Gómez. *Jefe de eléctricos:* Rafael G. Martos. *Jefe de maquinistas:* Ernesto Pérez. *Eléctricos:* Rafael Castro, Miguel Ángel Rodríguez. *Maquinista:* Enrique Bello. *Operador de grúa:* Enrique Robles. *Encargado de estudios:* Marcelino Carla. *Efectos especiales:* Francisco Prósper. *Efectos:* Carlo de Malli. *Cámara:* José María López Sáez. *Truca y títulos:* Santiago Gómez. *Estudios de rodaje y sonorización:* Cinearte. *Laboratorio:* Fotofilm Madrid. *Film:* Kodak Eastmancolor. *Cámaras:* Cámara Rent. *Material eléctrico:* Mole Richardson. *Grúas:* Valero. *Animales:* Esteban Aspiazu. *Transportes:* Ángel Megino. *Asesoría jurídica:* Legiscine. *Producción:* Tesauro, S.A. *Productor ejecutivo:* Hervé Hachuel. *Director de producción:* Tadeo Villalba. *Jefe de producción:* Luis Briales. *Ayudante de producción:* Jaime Cortezo. *Auxiliar:* Ana Alonso.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Administrador: Ángel Izquierdo. *Contable:* Víctor Vega. *Secretaria:* Carmen Hernández. *Auxiliar:* Pablo Ballester. *Rodaje en Berlín:* Alianza Filmproduktion. *Nacionalidad:* Española. *Año de producción:* 1984. *Duración:* 102 minutos. *Formato:* 35 mm. *Pantalla:* 1:1,66. *Lugar de rodaje:* Madrid y Berlín. *Estreno:* 25 de octubre de 1984.

8.14.3.- Ficha artística, ¿Qué he hecho yo para merecer esto!

Gloria: Carmen Maura. *Antonio:* Ángel de Andrés López. *Abuela:* Chus Lampreave. *Cristal:* Verónica Forqué. *Juani:* Kiti Manver. *Toni:* Juan Martínez. *Lucas:* Gonzalo Suárez. *Patricia:* Amparo Soler Leal. *Pedro:* Emilio Gutiérrez Caba. *Polo:* Luis Hualde. *Vanessa:* Sonia Anabela Holiman. *Chica anuncio:* Cecilia Roth. *Chico anuncio:* Diego Catei. *Cliente striptease:* Jaime Chávarri. *Dentista:* Javier Gurruchaga. *Ingrid Müller:* Katia Loritz. *Profesor kendo:* Ryu Hiruma. *Colega barrio:* José Manuel Bello. *Playback La bien pagá:* Almodóvar-MacNamara. *Miguel:* Miguel Ángel Arranz. *Niño circo:* Beni. *Portera:* Carmen Giralí. *Cajero:* Agustín Almodóvar. *El dealer:* "El Churri". *Cuenta dentista:* Francisca Caballero. *Cliente bar:* Esteban Aspiazu. *Farmacéutica:* María del Carmen Rives. *Farmacéutica 2. a:* Pilar Ortega. *Agente:* Luciano Barniatúa. *Agente 2. °:* Jesús Cracio. *Padre de Vanessa:* Carlos Miguel. *El lagarto:* "Carlitos". *Agradecimientos a:* Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, el Circo de los Muchachos y el barrio de La Concepción.

8.14.4.- Análisis cuantitativo, planos, ¿Qué he hecho yo para merecer esto!

- Negro y rojo para los títulos y créditos.
- Azul.
- Comienzo con las artes marciales.
- Desnudo masculino para el protagonista, en los baños del gimnasio.
- Anuncio de "Bicolor" en la televisión.
- Planos desde dentro de los electrodomésticos mientras son accionados por Carmen Maura que hace de Gloria.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Planos de drogas, tráfico de estupefacientes, gente fumando drogas.
- Otro anuncio dentro de la película, "El Café".
- Almodóvar interpreta un bolero dentro de la película "La bien pagá", viste de rojo y azul.
- El nieto de la abuela, Chus Lampreave, vomita por fumar porros.
- Se hace alusión al sadismo, como las películas francesas.
- El hijo de Gloria tiene relaciones con su amigo (son menores homosexuales).
- El niño es falsificador de talones bancarios de la tía Cristal, que es Verónica Forqué.
- Gloria esnifa pegamento mezclados con ansiolíticos.
- Alusión a los psiquiatras.
- La portera del edificio es una alcahueta.
- Los escritores hablan por un teléfono rojo (escritor y escritora), en su casa.
- La abuela es viciosa de las máquinas.
- Caballo (referido a droga) que viene de Ámsterdam.
- Agustín Almodóvar hace de banquero.
- Miguel mezcla con el caballo los ansiolíticos "Minilips".
- Javier Gurruchaga es el dentista y le gustan los niños.
- Cristal es una prostituta. Exhibicionista. Y le gustan los orgasmos fingidos.
- El negro de la abuela es constante durante toda la película.
- Los escritores ingieren pastillas con alcohol.
- La escritora viste de rojo y es cleptómana.
- Se escucha música alemana.
- Antonio que es Ángel de Andrés López va al psiquiatra porque es impotente.
- Se ve el aeropuerto de Barajas.
- Se quiere suicidar con pastillas y alcohol. Rojo para las pastillas.
- Berlín. Aeropuerto de Tegel, vía Frankfurt.
- El taxi que coge el escritor en un Mercedes Benz 300, está en Alemania.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

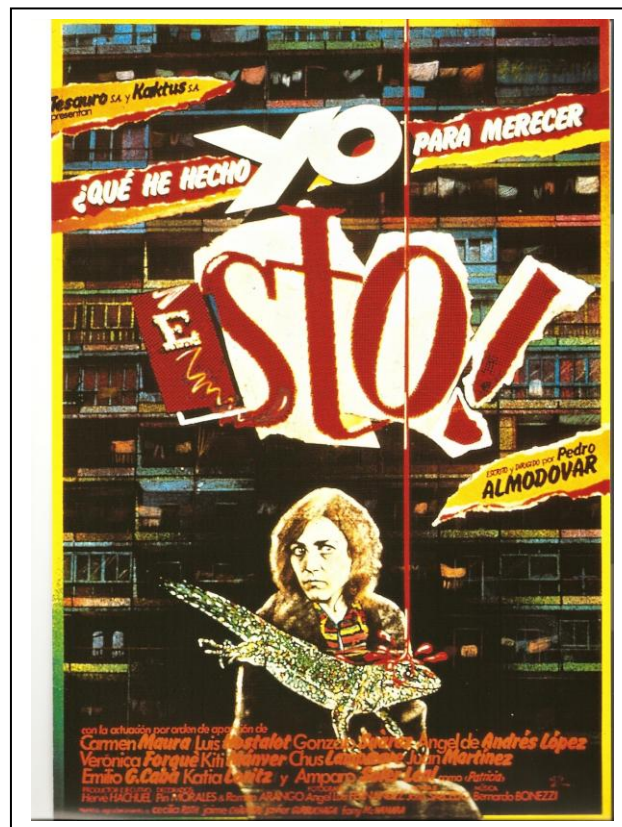
- Hablan francés sobre Ingrid Müller, y el taxista habla alemán.
- Suena un teléfono negro del otro lado un teléfono gris. Francesa, alemana.
- Dentro de un cine abuela y nieto ven una película. Cine dentro del cine.
- Gloria pide en la farmacia "Minilip", "Bustal". Y la dependienta le comenta que tendrá el síndrome (drogadicta).
- El marido de Gloria le pega.
- Rojo sobre verde en el lagarto. La sangre es roja, simboliza la muerte.
- Ingrid Müller se suicida.
- Búsqueda de farmacias para encontrar ansiolíticos.
- La hija de su vecina, la niña, tiene poderes sobrenaturales.
- La abuela quiere regresar al campo, que es donde se encuentra feliz.
- El papel de la cocina nueva, cuando la reparan es pop.
- Gran cantidad de color para la casa de Cristal primando el azul.
- La policía conoce la heroína.
- Doña Francisca (madre de Almodóvar) va con la abuela de regreso al pueblo.
- Se declara el asesinato al policía.
- Exteriores para el Madrid de los bloques de las barriadas.
- Gloria protege a su hijo gay.
- Verde, naranja y rojo cierran con la palabra "Fin".
- Verde y créditos en negro.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

¿QUÉ HE HECHO YO PARA MERECEER ESTO!

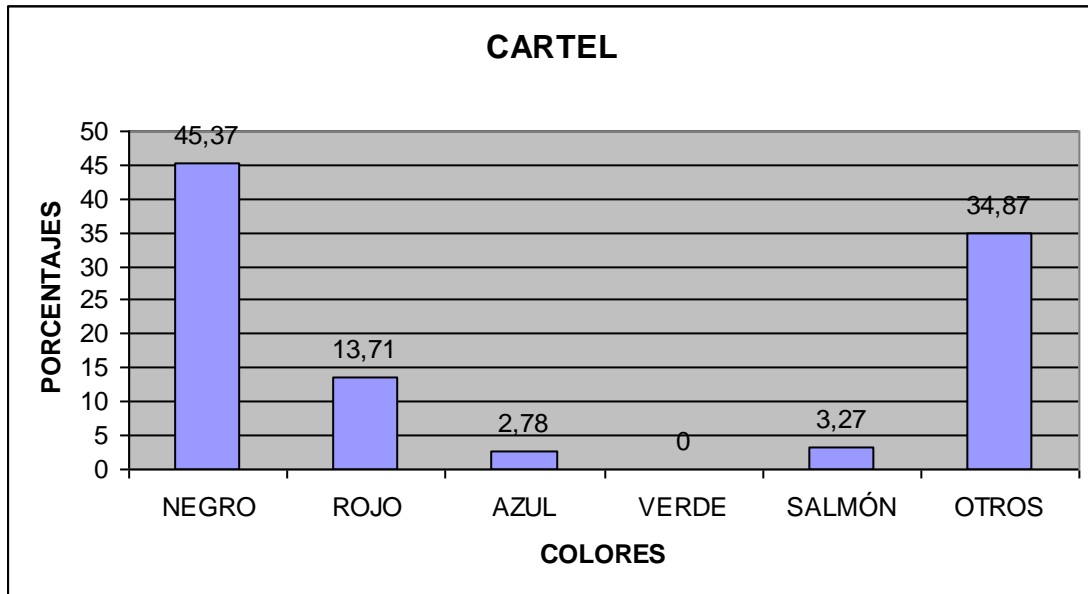
PELÍCULA	TIEMPO
<i>¿QUÉ HE HECHO YO PARA MERECEER ESTO?</i>	1:37:19
CORTES	16-48-1:20

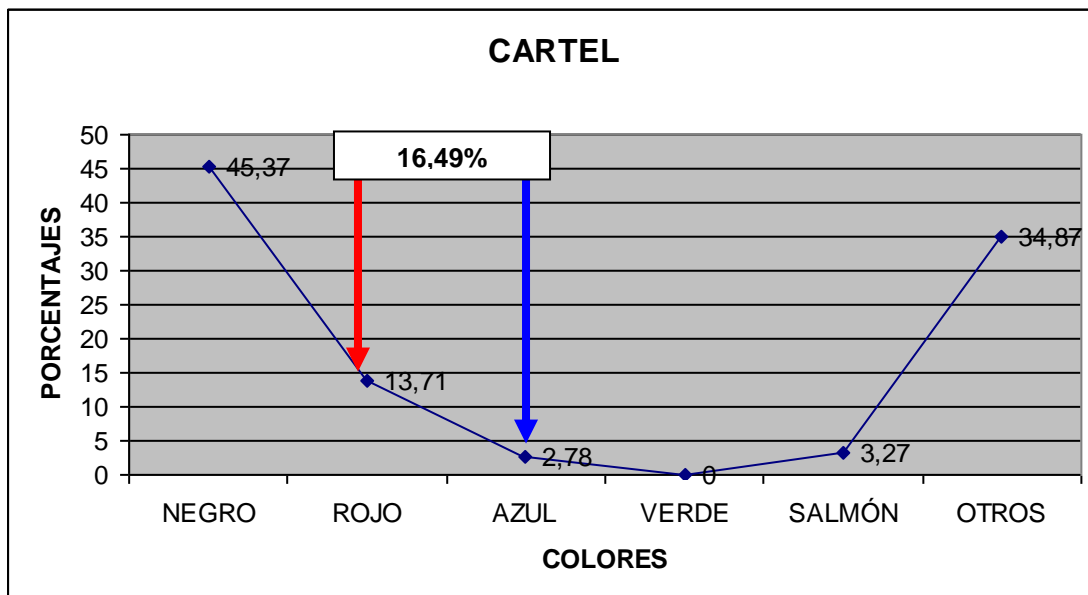
Cartel película – *¿Qué he hecho yo para merecer esto!*

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

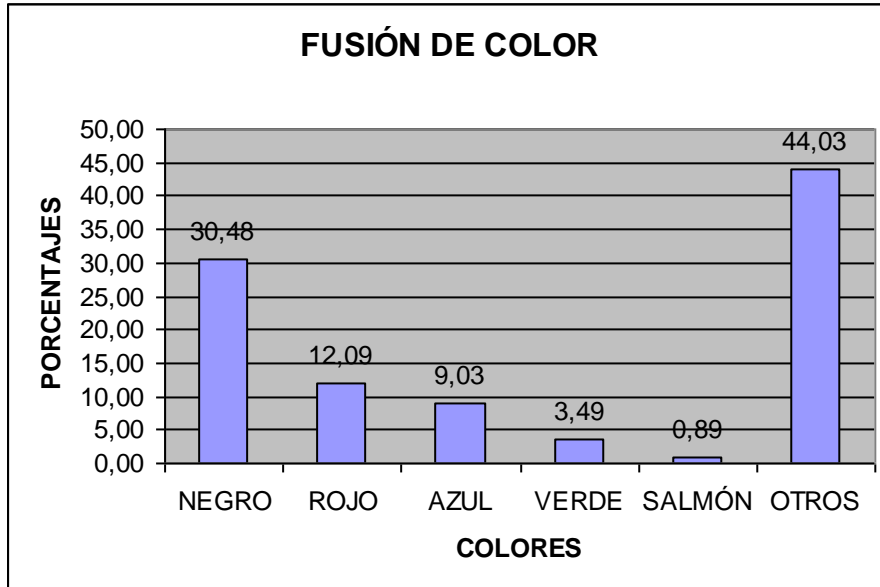
ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

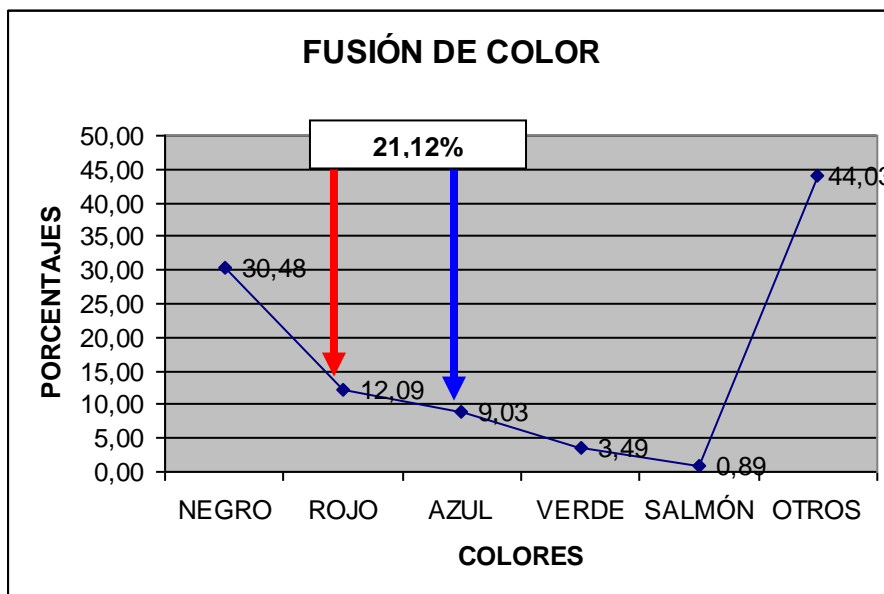
Histograma de color - Análisis porcentual del color en el cartel - Película *¿Qué he hecho yo para merecer esto!* 1984

Análisis porcentual del color en el cartel - Película *¿Qué he hecho yo para merecer esto!* 1984

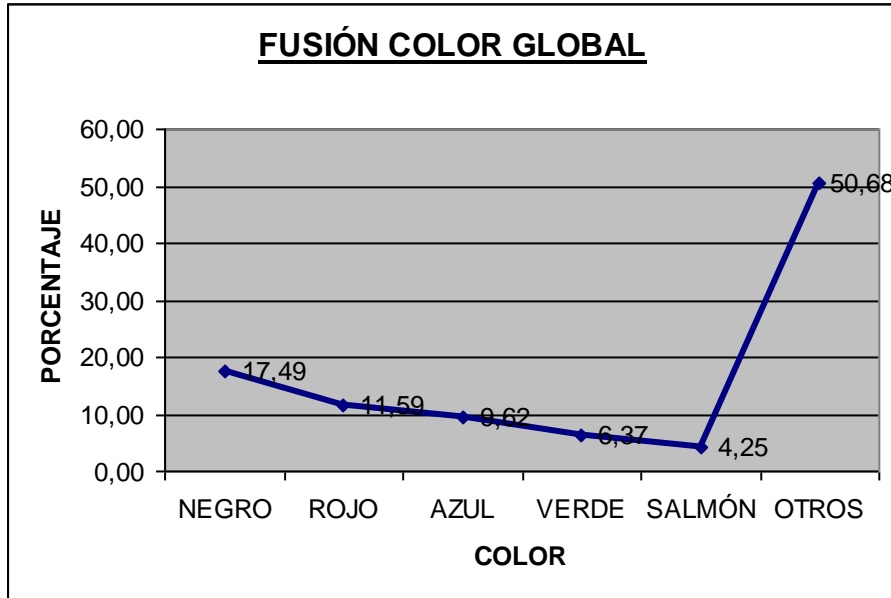
Histograma de color - Análisis porcentual del color en 3 fotogramas - Película *¿Qué he hecho yo para merecer esto!* 1984

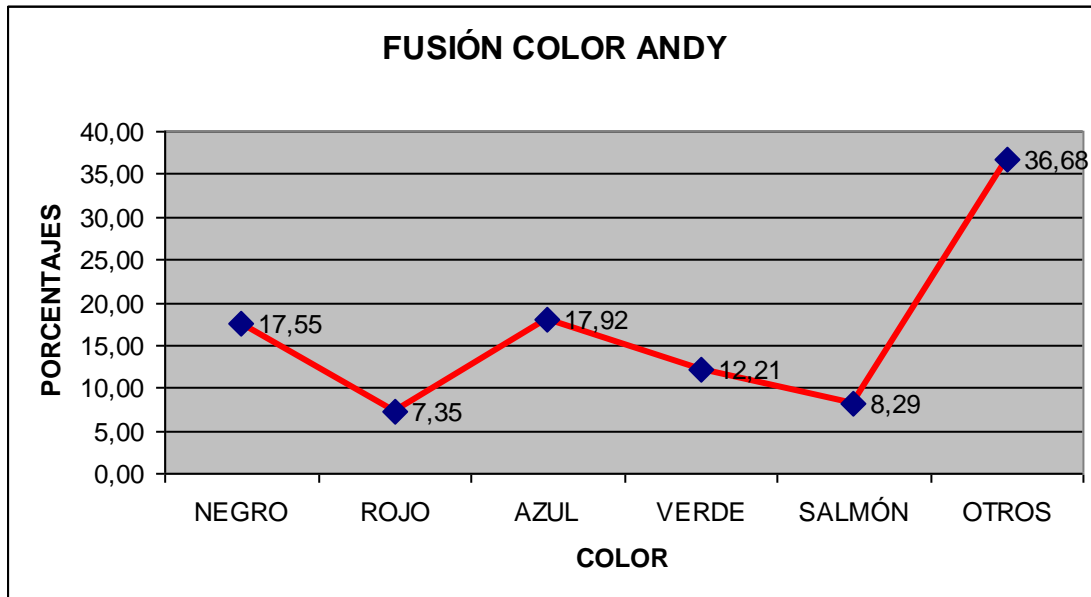
Análisis porcentual del color en 3 fotogramas - Película *¿Qué he hecho yo para merecer esto!* 1984

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Análisis porcentual del color en 3 fotogramas y cartel - Película *¿Qué he hecho yo para merecer esto!* 1984

Análisis porcentual obra de Andy Warhol seleccionada. *Corporate trade ads, Colored Campbell's soup, Marilyn, Elvis I and II, Flowers, Mao*

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

TÍTULO - ¿QUÉ HE HECHO YO PARA...		
CARTEL		
NEGRO	45,37	
ROJO	13,71	
AZUL	2,78	
VERDE	0	
SALMÓN	3,27	
OTROS	34,87	100
FOTOGRAMA – 01		
NEGRO	4,03	
ROJO	31,7	
AZUL	7,24	
VERDE	10,97	
SALMÓN	0	
OTROS	46,06	100
FOTOGRAMA – 02		
NEGRO	50,42	
ROJO	1,76	
AZUL	11,76	
VERDE	0	
SALMÓN	0	
OTROS	36,06	100
FOTOGRAMA – 03		
NEGRO	22,1	
ROJO	1,17	
AZUL	14,34	
VERDE	2,97	
SALMÓN	0,29	
OTROS	59,13	100
FUSIÓN		
NEGRO	30,48	
ROJO	12,09	
AZUL	9,03	

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

VERDE	3,49	
SALMÓN	0,89	
OTROS	44,03	100

Tabla 15 - Porcentajes de color - *¿Qué he hecho yo para merecer esto!*

Fotograma 1 – *¿Qué he hecho yo para merecer esto!* – Primer corte - Ax1 (A=1/3 T)

Fotograma 2 – *¿Qué he hecho yo para merecer esto!* – Segundo corte - Ax3 (A=1/3 T)

Fotograma 3 – *¿Qué he hecho yo para merecer esto!* – Tercer corte – Ax5 (A=1/3T)

8.15.- *Entre tinieblas*, 1983.

Película producida por Tesauro. Zulueta fue el encargado de hacer el cartel de presentación.

Drogas, deseo y boleros en un convento de clausura. Fabulosas Chus Lampreave y Marisa Paredes. La primera escribe 'best seller' desde su celda conventual. La segunda está enganchada al LSD.

Narra la vida de un convento cuya madre superiora es adicta a la heroína, lesbiana y amante de los boleros.

"... destapó mi corazón y comienzo a abordar con menos pudor los dolorosos caminos de la pasión. Recorro al bolero como expresión máxima e inmediata de lo que quiero contar y empiezo a moverme con la cámara para captar la atmósfera en la que viven las protagonistas. Me acerco al melodrama, uno de mis géneros favoritos, y al musical kitsch (el musical siempre ha estado presente), cambio de universo y estética..."⁴¹

Melodrama entre el cómic y la tragedia, que convierte la cinta en una obra original dentro de un contexto totalmente vanguardista y rompedor. La fotonovela y el cómic femenino siguen siendo los nutrientes del argumento.

8.15.1.- Sinopsis, *Entre tinieblas*

Yolanda, cantante de boleros, lleva una dosis de heroína a su novio, que luego muere. A partir de ahí intenta huir. Recuerda una tarjeta que le entregaron unas hermanas de la Orden Redentoras y Humilladas y se dirige al convento. Una vez allí, la hermana superiora de la Orden, enamorada de Yolanda, la acoge y le presenta al resto de la comunidad. Entra en contacto con la vida cotidiana del convento e intenta salir de la droga a la vez que la madre superiora, se enamora de ella. Una vez pasado el peligro, Yolanda decide marcharse y rehacer su vida ante la desesperación de la madre superiora. Todos los personajes de la cinta revisten un carácter esperpéntico, desde el propio

⁴¹ Pedro Almodóvar: *Patty Diphusa y otros textos*, Editorial Anagrama, S.A. 1991, p. 145.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

nombre de las hermanas de la comunidad (Sor Rata de Callejón, Sor Perdida, Sor Víbora o Sor Estiércol) hasta el enganche al LSD, la cocaína o heroína de las mismas hermanas. El arte toma una doble forma: por un lado, el barroco eclesiástico inspirado en los conventos andaluces, y, por otro, el mundo pop de Andy Warhol, con escenas tipo inspiradas directamente en las serigrafías del pintor americano, cuando se intentaba explicar las visiones que tenían con el consumo de las drogas. En cuanto a los nombres de las monjas, parece ser una costumbre que emana de la movida madrileña, llamar a los amigos por motes, reminiscencia que llega hasta nuestros días y de los que aún queda constancia como el grupo musical "Fangoria", que en sus actuaciones presenta a sus componentes o coros con los motes, como son las "Cris cu, Nancy Rubias, Nancy anoréxica..."

8.15.2.- Ficha técnica, *Entre tinieblas*

Dirección: Pedro Almodóvar. *Guión:* Pedro Almodóvar. *Primer ayudante de dirección:* Terry Lennox. *Segundo ayudante de dirección:* José María Cossío. *Secretaria de dirección:* Obdulia Beringola. *Director de fotografía:* Ángel Luis Fernández. *Ayudante de cámara:* José María Civit. *Auxiliar de cámara:* María Cruz Cores. *Fotografía:* Ana Muller. *Montaje:* José Salcedo. *Ayudante de montaje:* Rosa Ortiz. *Auxiliar de montaje:* Blanca del Rey. *Sonido directo:* Martin Mueller, Armin Fausten. *Registro de sonido:* Eduardo Fernández. *Repicaje:* Antonio Illán. *Decoración y ambientación:* Pin Morales, Ramón Arango. *Vestuario:* Teresa Nieto Morán. *Trajes de bolero, Yolanda y vírgenes:* Francis Montesinos. *Ayudante de vestuario:* Miguel Ordóñez. *Sastra:* Carmen Velasco. *Jefe de eléctricos:* Rafael G. Martos. *Jefe de maquinistas:* Ernesto Pérez. *Eléctricos:* Carlos Miguel, Francisco Durán. *Maquinistas:* Enrique Bello. *Operador de grúa:* Santiago Gordo. *Steadycam:* Andrés Vallés. *Música:* Cam España, S.A. *Canciones:* "Salí porque salí", de Curel Alonso, editada por Música Latina; "Dime", de Morris Albert, editada por Ediciones Quiroga; "Encadenados", de Carlos Arturo Eritz y Lucho Gatica, editada por Emi Odeón.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Arreglos musicales: "Salí porque salí" y "Dime", Miguel Morales, interpretadas por Sol Pilas. *Estudios sonorización:* Exa, S.A.L. *Laboratorio:* Madrid Film. *Color:* Eastmancolor. *Títulos:* Pablo Núñez. *Cámaras:* Cámara Rent. *Material eléctrico:* Mole Richardson. *Grúas:* Valero. *Atrezzo:* Mateos Hnos. *Tapicería:* Francisco Ardura. *Vestuario:* Peris. *Constructor de decorados:* Antonio López. *Jardinería:* Alonso. *Animales:* Circo México y su tigre "Alis". *Transportes:* Ángel Megino. *Asesoría jurídica:* Legiscine. *Producción:* Tesauro, S .A. *Producción:* Luis Calvo. *Director de producción:* Tadeo Villalba. *Jefe de producción:* Luis Briales. *Administrador:* José Astiárraga. *Nacionalidad:* Española. *Año de producción:* 1983. *Duración:* 115 minutos. *Formato:* 35 mm. *Pantalla:* 1:1,85. *Lugar de rodaje:* Madrid. *Estreno:* 3 de octubre de 1983.

8.15.3.- Ficha artística, *Entre tinieblas*

Yolanda: Cristina Sánchez Pascual. *Madre superiora:* Julieta Serrano. *Sor Estiércol:* Marisa Paredes. *Marquesa:* Mari Carrillo. *Sor Víbora:* Lina Canalejas. *Capellán:* Manuel Zarzo. *Sor Perdi1: da:* Carmen Maura. *Sor Rata de Callejón:* Chus Lampreave. *Con la participación de:* *Jorge:* Wilmore. *Lina:* Laura Cepeda. *Madero:* Miguel Zúñiga. *Lola:* Marisa Tejada. *Antonia:* Eva Siva. *Merche:* Cecilia Roth. *Policía:* Rubén Tobías. *Sofía:* Concha Grégori. *Periodista:* Ángel Sánchez Harguindey. *Espe:* Mariela Serrano. *Madre Generala:* Berta Riaza. *Monja 1.ª:* Luisa Gavaza. *Monja 2ª:* Alicia Altavella. *Monja A:* Carmen Giral. *Monja B:* Carmen Luján. *Sor A:* Lola Mateo. *Sor B:* Casimira Encinas. *Sor X:* Alicia González. *Sor Y:* Carmen Santonja. *Novicia:* Flavia Zarzo. *Tartán:* Miguel Molina. *Con la colaboración de:* Luciano Berriatúa, Maite Guillamón, Ricardo del Amo, Tinín Almodóvar, May Paredes, Cecilia Paredes, Mavi Margarida, Tessa Arranz, Elena, Nieves García, Lucía Bosé, Jorge Megino, Marta Maier, Jaime Cortezo, Loreto Briales, Carlos Berlanga, Laura Moreno, Beatriz Álvarez, Tadeo Villalba Jr. y Jorge Giner. *Con el agradecimiento a:* Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, Empresa Municipal de Transportes, Circo México y su tigre "Alis", boutique Dou y Alfredo Caral.

8.15.4.- Análisis cuantitativo, *Entre tinieblas*

- Escribe y dirige, Pedro Almodóvar.
- Inicia la película con rojo sobre azul.
- Rojo sobre negro representa a la muerte.
- Muerte por sobredosis.
- Plano de la protagonista miccionando. Yolanda que es Cristina Pacual.
- "Molino Rojo". Local.
- "Redentoras Humilladas", es el nombre de la orden del convento.
- La marquesa es la que sustenta el convento. Mari Carrillo.
- Época de crisis.
- Spot publicitario del detergente para todo uso, dentro de la película.
- La marquesa regala un detergente para todo uso a Sor Perdida, Carmen Maura.
- Una misa desde el convento.
- El convento lo que necesita son asesinas, drogadictas y prostitutas para mantenerse.
- La Madre Superiora, Julieta Serrano ofrece y se pone heroína.
- La heroína era adulterada, con la que muere el novio de Yolanda.
- Hay un plano casi todo azul, un libro (de literatura) entra en el convento.
- Marisa Paredes es Sor Estiércol y es una asesina.
- Negro sobre rojo.
- Los constantes nombres de las monjas incitan a la risa; Sor Estiércol, Sor Rata de Callejón, Sor Perdida, Sor Víbora.
- Azul y un poco de amarillo para las alucinaciones de Sor Estiércol.
- Hay un tigre en el convento, que cuida Sor Perdida.
- Se escucha un bolero "...tal vez...".
- Mientras suena el bolero se ve en el convento una foto de Juan Pablo II.
- Marilyn Monroe se encuentra entre las pecadoras del siglo XX, son objeto de culto de las monjas.
- Sor Estiércol toma ácido, de ahí de sus alucinaciones.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

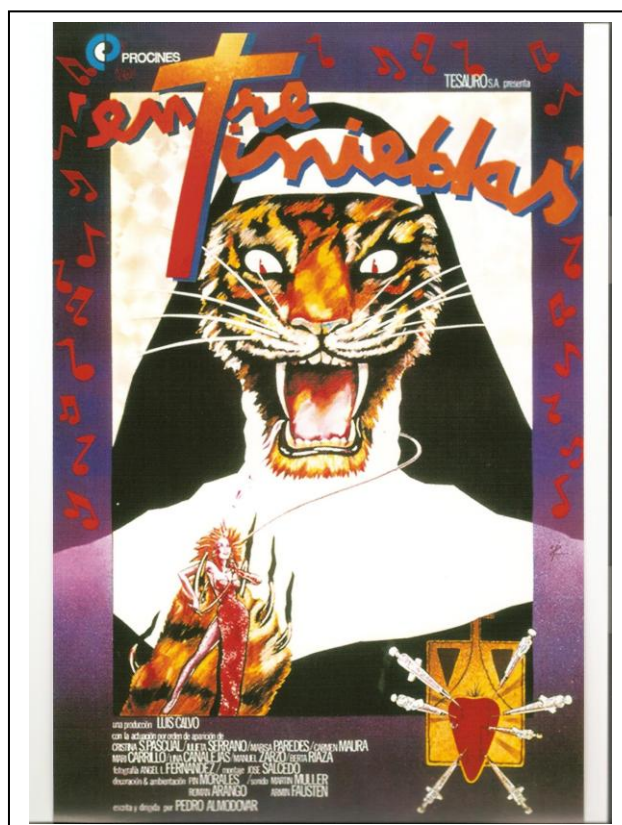
- El cura del convento cose para dejar de fumar.
- Rosado y amarillo para las alucinaciones de Sor Estiércol.
- Chus Lampreave es Sor Rata de Callejón la monja que escribe novelas de amor con el pseudónimo de Comela Torres.
- "Dame un calmante, una pastilla, algo más fuerte..."
- Azul, rojo negro.
- Entra el cartero, es Antonio Banderas.
- Se comercializa con la información. Cien mil pesetas la noticia.
- Teléfono roja, blusa azul.
- El hijo de Virginia ha muerto en las misiones, es Tartán, haciendo alusión al conocido Tarzán.
- Bandera española.
- Sor Vívora que hacía trajes para los santos está enamorada del cura.
- Cierra el plano con azul y un bolero.
- Producción para el Tesouro S.A.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

ENTRE TINIEBLAS

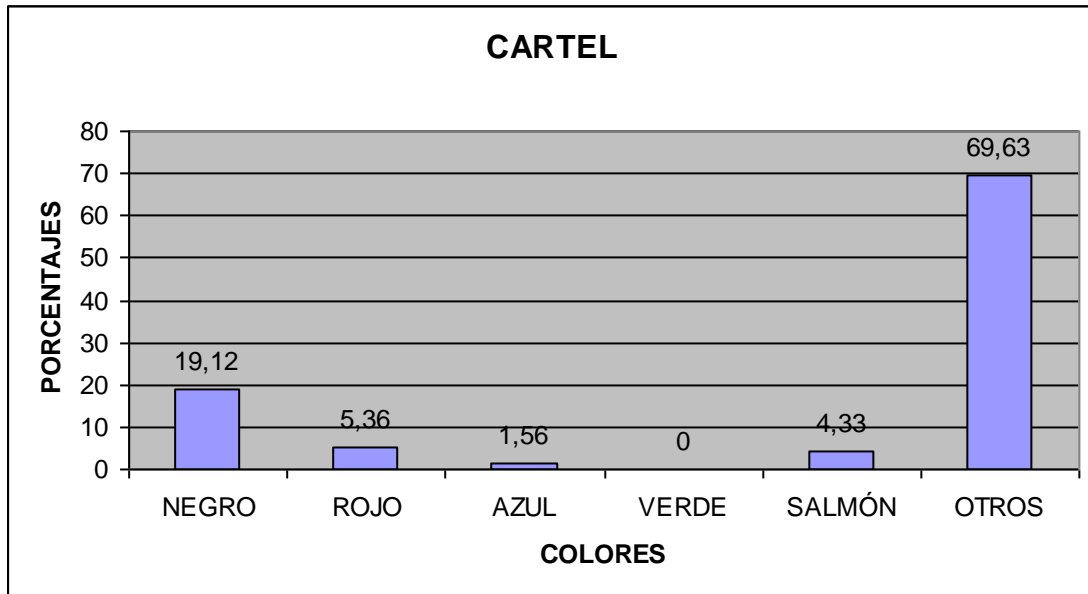
PELÍCULA	TIEMPO
<i>ENTRE TINIEBLAS</i>	1:40:07
CORTES	16-48-1:20

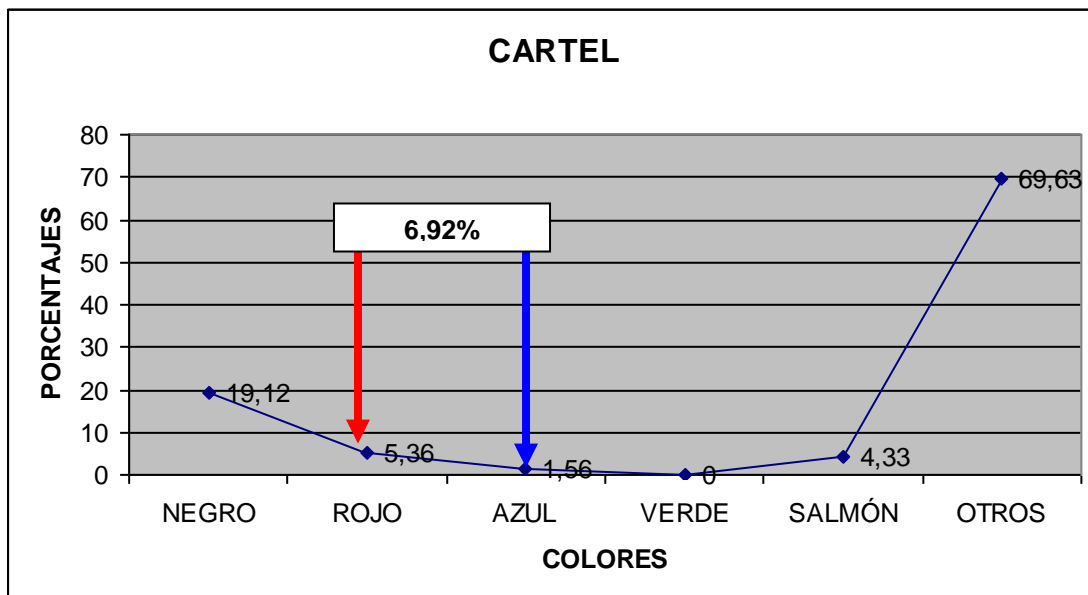
Cartel película – *Entre tinieblas*

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

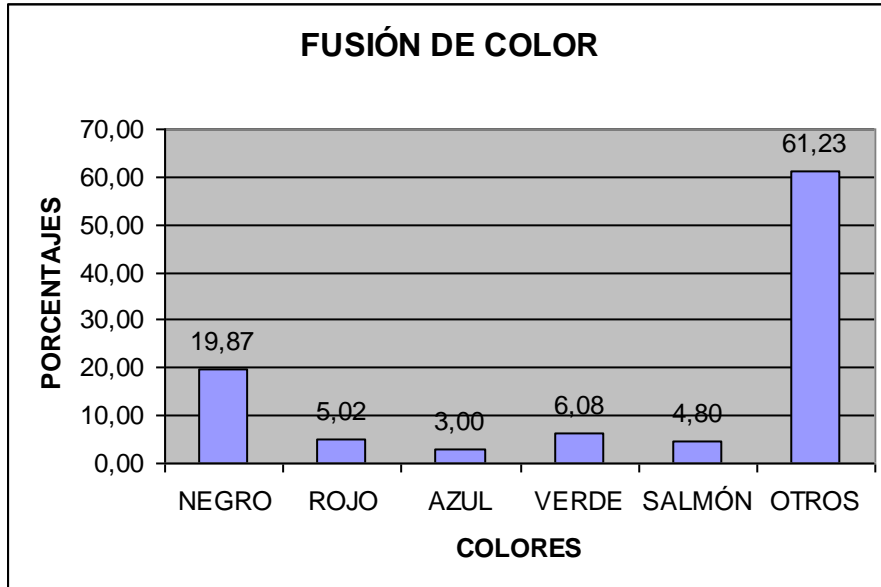
ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

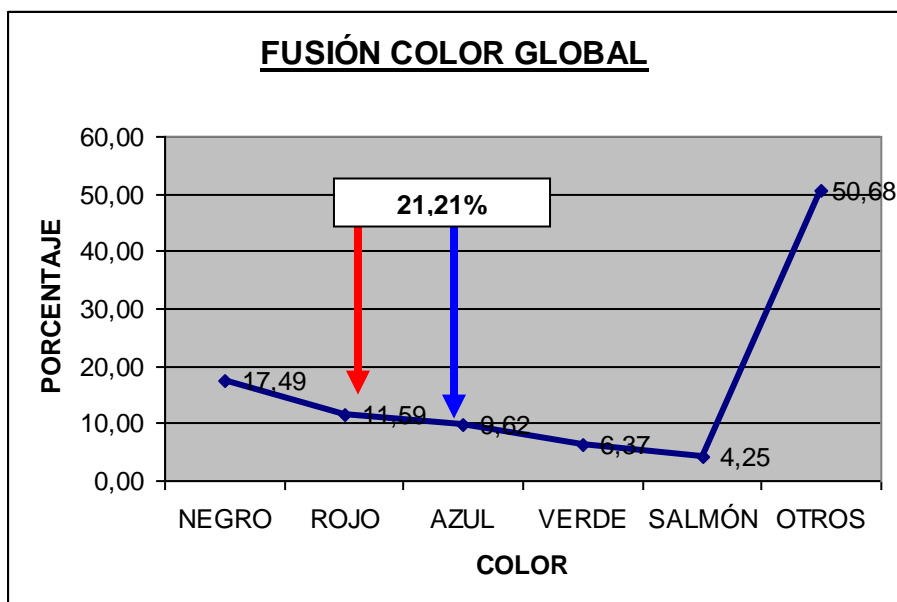
Histograma de color - Análisis porcentual del color en el cartel - Película *Entre tinieblas* 1983

Análisis porcentual del color en el cartel - Película *Entre tinieblas* 1983

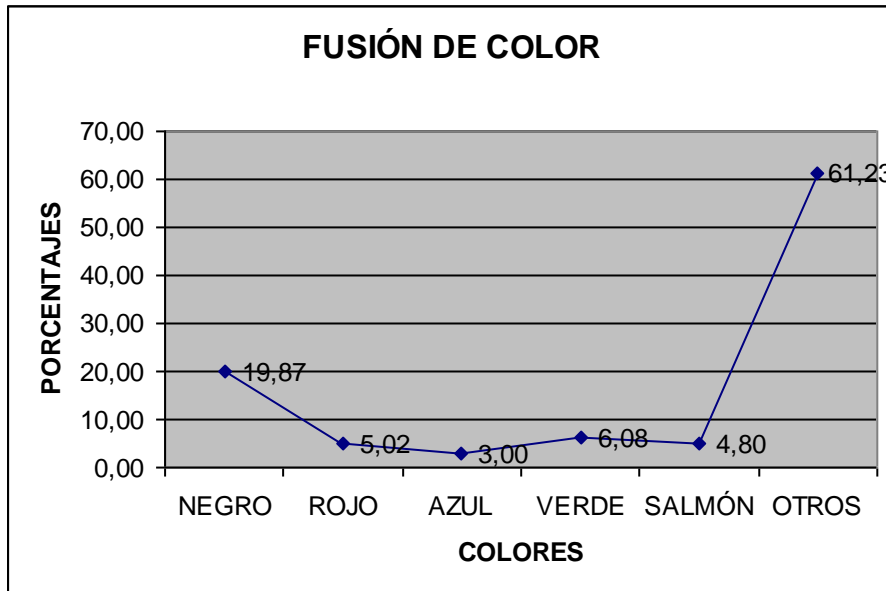
Histograma de color - Análisis porcentual del color en 3 fotogramas - Película *Entre tinieblas* 1983

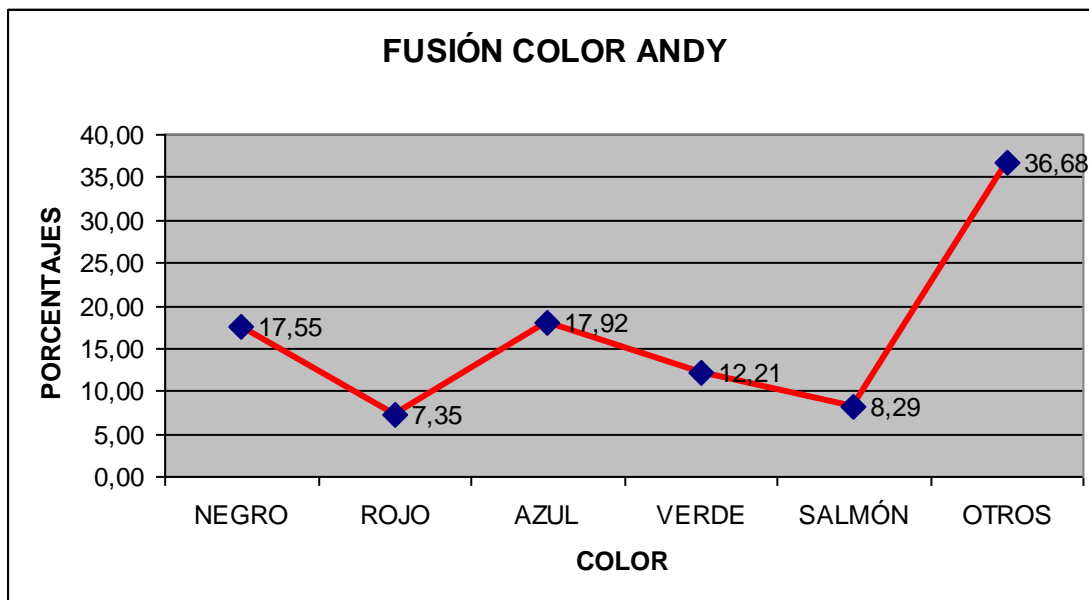
Análisis porcentual del color en 3 fotogramas - Película *Entre tinieblas* 1983

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Análisis porcentual del color en 3 fotogramas y cartel - Película *Entre tinieblas* 1983

Análisis porcentual obra de Andy Warhol seleccionada. *Corporate trade ads, Colored Campbell's soup, Marilyn, Elvis I and II, Flowers, Mao*

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

TÍTULO - ENTRE TINIEBLAS		
CARTEL		
NEGRO	19,12	
ROJO	5,36	
AZUL	1,56	
VERDE	0	
SALMÓN	4,33	
OTROS	69,63	100
FOTOGRAMA – 01		
NEGRO	8,34	
ROJO	3,73	
AZUL	8,45	
VERDE	11,74	
SALMÓN	0	
OTROS	67,74	100
FOTOGRAMA – 02		
NEGRO	36,36	
ROJO	0	
AZUL	0	
VERDE	0	
SALMÓN	14,85	
OTROS	48,79	100
FOTOGRAMA – 03		
NEGRO	15,65	
ROJO	11	
AZUL	1,99	
VERDE	12,59	
SALMÓN	0	
OTROS	58,77	100
FUSIÓN		
NEGRO	19,87	
ROJO	5,02	
AZUL	3,00	

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

VERDE	6,08	
SALMÓN	4,80	
OTROS	61,23	100

Tabla 16 - Porcentajes de color – *Entre tinieblas*

Fotograma 1 – *Entre tinieblas*
– Primer corte - Ax1 (A=1/3 T)

Fotograma 2 – *Entre tinieblas*
– Segundo corte - Ax3 (A=1/3 T)

Fotograma 3 – *Entre tinieblas*
– Tercer corte – Ax5 (A=1/3 T)

8.16.- *Laberinto de pasiones*, año 1982

Película producida por Alphaville. Zulueta fue el encargado de hacer el cartel de presentación.

Años ochenta directamente en vena. Divertidísima, loca e imprescindible. Actúan Almodóvar y McNamara. Interpretación ejemplar de Imanol Arias como Gran Ganga y Fabio McNamara como Patty Diphusa.

“...seguí inmerso en la estética pop típicamente urbana, esta vez en un tono deliberadamente rosa..., se refiere más al pop frívolo londinense de mediados de los sesenta. En ambas ya aparece enmascarada mi preocupación por la fragilidad de las relaciones de la pareja, llenando las historias con chicas autónomas, enérgicas y solas”⁴²

En el segundo correo postal que Pedro envía a su familia manifiesta: “...Cada vez lo hago mejor, pero no tengáis miedo, a la gente le gusta, caigo bien y pienso seguir con el cine”.

Es, por llamarla así, la segunda entrega de Almodóvar, y como tal, es una continuación de su primera película. Consecuencia de ésta, el realizador intenta llevar a la gran pantalla sus sucesos y anécdotas que ocurrían en Madrid durante la época de la movida. Para ello, realiza esta película como complemento a la anterior. En este film, los protagonistas principales, Sexilia y Reza Niro, son víctimas de una erotomanía adquirida durante su infancia y ambos están destinados a redimirse mutuamente. Hasta el momento en que este hecho se produce le ocurre toda una serie de peripecias que nos muestran a otros personajes que entonces andaban por Madrid, además de unir la acción a la inseminación artificial, la música y la prensa del corazón, temas por otra parte usuales dentro del pop americano y el kitsch español. Configuran la trama: taxistas, travestis, chiítas, médicos, psicóloga sudamericana, azafatas, y fotógrafos. Es el testimonio de un nuevo movimiento artístico y social que no se conocía en España desde la generación del 27. La cantidad de personajes que

⁴² Pedro Almodóvar: *Patty Diphusa y otros textos*, Editorial Anagrama, S.A. 1991, p. 145.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

aparecen en la película, junto con las historias paralelas, hace que el director se decante por una narrativa típica del cómic, abriendo un nuevo paso en la narrativa cinematográfica.

8.16.1.- Sinopsis, *Laberinto de pasiones*

Sexi una cantante de rock ninfómana y Riza un gay adicto al sexo caminan por El Rastro de Madrid buscando compañía sexual, ambos aún no se conocen. Riza es el hijo del emperador Tirán, y está en esta ciudad de incógnito. Además la madre de Riza también se encuentra en la ciudad por estar sometida a un tratamiento de fertilidad con el padre de Sexi, aprovechando la ocasión para poder encontrar a su hijastro, con el fin de volver a encontrar la confianza que le depositaba su marido. Riza se ve envuelto en la sustitución de un cantante de música pop, en un concierto al que asiste y en el que está Sexi, quien se enamora de él rápidamente. Simultáneamente Queti sufre abusos sexuales por parte de su padre, que la confunde con su madre que ha huido hace bastante tiempo, busca el consuelo en su hija, quien regenta una tintorería y se pone la ropa de sus admiradoras, en este caso Sexi. Un día Sexi ve a Queti en la calle llevando uno de sus vestidos, y ambas mujeres se enfrentan y terminan haciéndose amigas. Queti le cuenta a Sexi el problema de los abusos de su padre, y Sexi le cuenta el enamoramiento que tiene con Riza. Cuando finalmente Riza y Sexi se conocen ambos curan sus debilidades, es decir, Riza pierde el comportamiento compulsivo homosexual y Sexi su ninfomanía. Queti y Sexi buscan un plan, cambiar ambas sus identidades, así Queti puede dejar la tintorería y Sexi podrá escapar con Riza. Pero en el intento la madrastra de Riza encuentra a su hijo, a quien seduce y es descubierto por Sexi. Riza convence a Sexi de que lo que hacía con su madrastra es aprender a tener sexo con mujeres para luego practicarlo con ella. Queti convence a Sexi de que le den otra oportunidad a Riza y de ella someterse a una cirugía estética para ser igual a Sexi, pero los terroristas de Tirán encuentran a Riza en Madrid, y

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

huyen hacia el aeropuerto donde finalmente huyen Riza y Sexi consumiendo su amor en el avión ruidosamente.

8.16.2.- Ficha técnica, *Laberinto de pasiones*

Dirección: Pedro Almodóvar. *Guión:* Pedro Almodóvar. *Ayudante de dirección:* Miguel Ángel Pérez Campos. *Director de fotografía:* Ángel Luis Fernández. *Ayudante de cámara:* Salvador Gómez Calle. *Auxiliar:* Miguel Fernández. *Regidor:* Félix Rodríguez. *Auxiliar:* Luis José Rivera. *Fotografía:* Pablo Pérez Mínguez. *Script:* Terry Lennox. *Montaje:* José Salcedo. *Ayudante de montaje:* Rosa María Ortiz, Cristina Velasco. *Sonido directo:* Martín Mueller. *Ayudante de sonido directo:* Armin Fausten. *Sastra:* Marina Rodríguez. *Maquillaje:* Beatriz Álvarez, Femando Pérez. *Decoración:* Pedro Almodóvar. *Ambientación:* Virginia Rubio. *Jefe de eléctricos:* Fulgencio Rodríguez. *Maquinista:* Antonio Fernández Santamaría. *Iluminador:* Carlos Miguel Miguel, Miguel Ángel Rodríguez. *Mezclas:* Enrique Molinero. *Efectos de sala:* Luis Castro. *Efectos especiales de estudio:* Jesús Peña. *Truca:* Sixto Rincón. *Títulos:* Iskra. *Transportes:* Megino. *Atrezzo:* Vázquez Hermanos. *Grúas:* Vaquero. *Cámaras:* Cámara Rent. *Laboratorio:* Madrid Film. *Montaje y sonorización:* Exa, S.A.L.-Cinearte. *Canciones:* "Suck it to me" (Bonezzi-MacNamara-Almodóvar), "Gran Ganga" (de los mismos autores). *Músicos:* Ana "Pegamoide", Eduardo "Pegamoide", Nacho "Pegamoide". *Vestuario de Helga Liné* Alfredo Caral. *Producción:* Alphaville. *Jefe de producción:* Andrés Santana. *Ayudante L de producción:* José Luis Arroyo. *Administración:* Julio Liz. *Nacionalidad:* Española. *Año de producción:* 1982. *Duración:* 100 minutos. *Formato:* 35 mm. *Pantalla:* 1:1,66. *Estreno:* 29 de septiembre de 1982.

8.16.3.- Ficha artística, *Laberinto de pasiones*

Sexilia: Cecilia Roth. *Riza Niro:* Imanol Arias. *Toraya:* Helga Liné. *Queti:* Marta Fernández Muro. *Doctor:* Femando Vivanco. *Susana:* Ofelia Angélica. *Eusebio:* Ángel Alcázar. *Angustias:* Concha Gregori. *Novia de Eusebio:* Cristina Sánchez

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Pascual. *Fabio*: Fanny MacNamara. *Sadec*: Antonio Banderas. *Tintorero*: Luis Ciges. *Hassan*: Agustín Almodóvar. *Remedios*: María Elena Flores. *Nana*: Ana Trigo. *Gonzalo*: Poch. *Santi*: Javier Pérez Grueso. *Ángel*: Santiago Auserón. *Manuel Ángel*: Paco Pérez Brian. *Alí*: José Carlos Quirós. *Azafata*: Eva Silva. *Señor*: Charly Bravo. *Paciente*: Zulema Katz. *Criada cubana*: Marcela Amaya. *Jaime Roca*: Jesús Cracio. *Ana*: Mercedes Juste. *Camarera hotel*: Lupe Barrado. *Camarero*: Javier Ulacia. *Madre Angustias*: Teresa Tomás. *Portera*: Socorro Silva. *Niña probeta*: María Carmen Castro. *Sexilia niña*: Eva Carrero. *Dependiente*: Elena Ramos. *Con la colaboración de los artistas plásticos*: Ouka Lele, Guillermo Pérez Villalta, Costus, Pablo P. Mínguez, Javier Pérez Grueso, Carlos Berlanga y Fabio de Miguel. *Con el agradecimiento a*: Hotel Barajas, Lámparas Santiago y Boutique Vanguardia. *Dedicatoria*: A. Blanca Sánchez.

8.16.4.- Análisis cuantitativo, planos, *Laberinto de pasiones*

- Guión y dirección de Pedro Almodóvar.
- Riza da un paseo por el Rastro de Madrid, planos de genitales masculinos.
- Se hace alusión a Patty Diphusa.
- Se mezcla esmalte de uñas con alcohol a modo de droga para esnifarlo.
- Sexi es Cecilia Roth, viste de rojo. Es ninfómana.
- Suena un teléfono, es gris, un teléfono de los años 70-80. Modelo telefónica.
- Habla un psicoanalista.
- Se habla de la inseminación artificial.
- Se emula un medicamento el "Vitopenez" hoy sería la viagra.
- Consumen "Benzamuro" para hacer el amor fervientemente.
- Alusión constante al sadomasoquismo.
- Imanol Arias es Riza, el hijo de un emperador árabe, es muy maduro por eso marcha a Madrid.
- Se ven saunas gays, y bares de ambiente homosexual.
- En las decoraciones, un poster de Julio Iglesias, al lado uno de Bruce Leeis.

TESIS DOCTORAL: “Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo”

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- El país al que se hace alusión es Irán. Riza es iraní.
- Pedro Almodóvar es un director de cine, dirige en esta ocasión a Fabio que hace una escena de sadomasoquismo con un taladro.
- Almodóvar director dentro de la película.
- Fabio es Fabio en la película y en la serie que rueda.
- Almodóvar actúa en un local con Fabio, ambos están travestidos. Y cantan.
- Cantan “Cocaína tonifica, heroína... Amor de cloaca...”
- Imanol viste de rojo. Canta “Gran Ganga”.
- Se ve mucho travestido dentro del local, mientras actúan los grupos pop.
- Se ve una felación y una orgía múltiple.
- Rojo para Cecilia Roth, Sexi.
- Azul para los trajes de los travestis.
- Hombres con pelos en el pecho y bastante peludos, no son el estereotipo de hombre metrosexual de hoy.
- Imanol Arias, Riza, viste de naranja.
- Se rueda en Madrid, se hace alusión constantemente.
- La hija es violada, su padre toma afrodisíacos.
- Los empapelados de las casas son modulares, tipo kitsch.
- La asistenta doméstica es una inmigrante.
- El color rosa, amarillo y azul, combinan la habitación de Sexi.
- La hija mezcla la fórmula de “Vitopenz” con el “Benzamuro”, que vuelve al padre paranoico.
- Suena un teléfono, es gris.
- Se ven consoladores de distintos modelos.
- Agustín Almodóvar es un talibán.
- Ojean una revista, “10 Minutos”.
- Aparecen mujeres vestidas de azul.
- Venden medallas místicas.
- El amor se representa con los colores naranja, azul, rosa y negro.
- Riza es hijo de Tirano.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

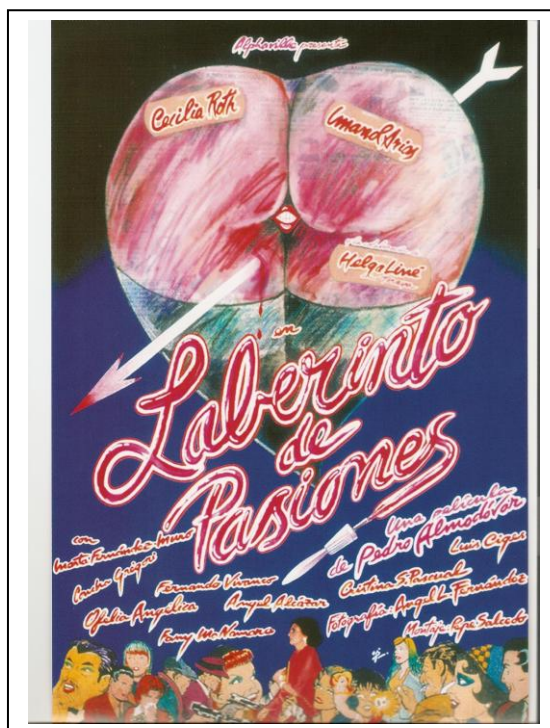
- La madre busca a su hijo en los ambientes homosexuales de Madrid mientras suena la canción de McNamara "Cloacas".
- Del médico se dice que es asexual.
- Riza, Imanol Arias lee el "Súper Pop", de la época.
- Plano del desnudo integral de Imanol Arias, mientras se cambia.
- Existe el incesto entre Riza y su madre.
- Cecilia, Sexi, huye a refugiarse en su psicoanalista. Mientras suena una música acorde con la situación.
- La regresión da paso al desenlace.
- Sexi tiene una hermana gemela.
- Ambiente de estudiantes Islámicos.
- "Tablado 25", es la calle donde ensaya el grupo de rock.
- En el aeropuerto de Barajas, quieren huir hacia Panamá.
- Sexi que ha intercambiado la personalidad con su hermana, ésta se vuelve ninfómana con su padre.
- Mientras la verdadera Sexi huye con Riza hacia Panamá y consuman su amor en el avión.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

LABERINTO DE PASIONES

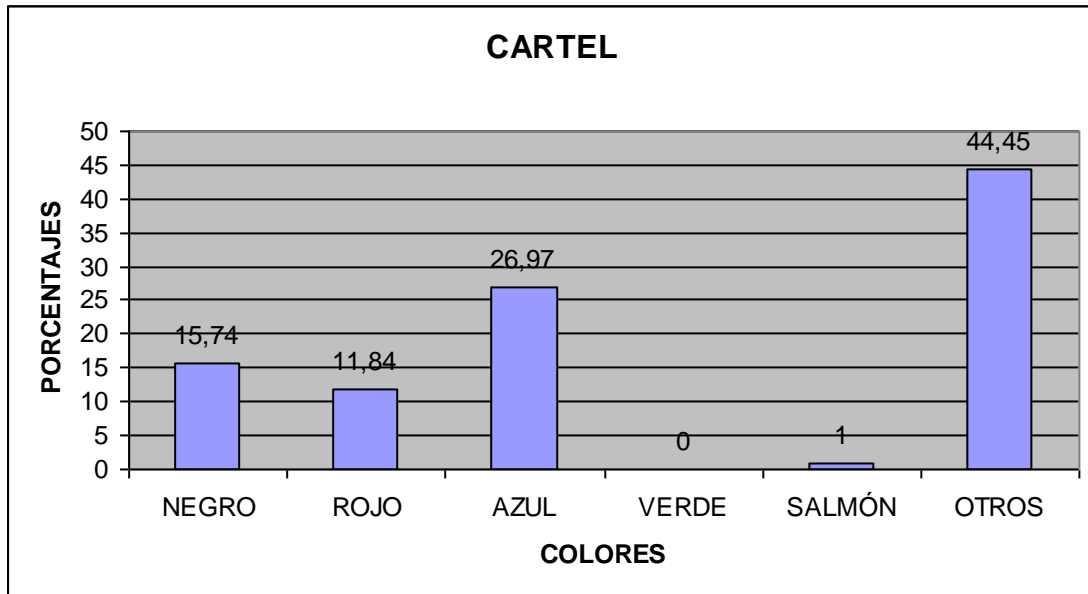
PELÍCULA	TIEMPO
LABERINTO DE PASIONES	1:40:07
CORTES	16-48-1:20

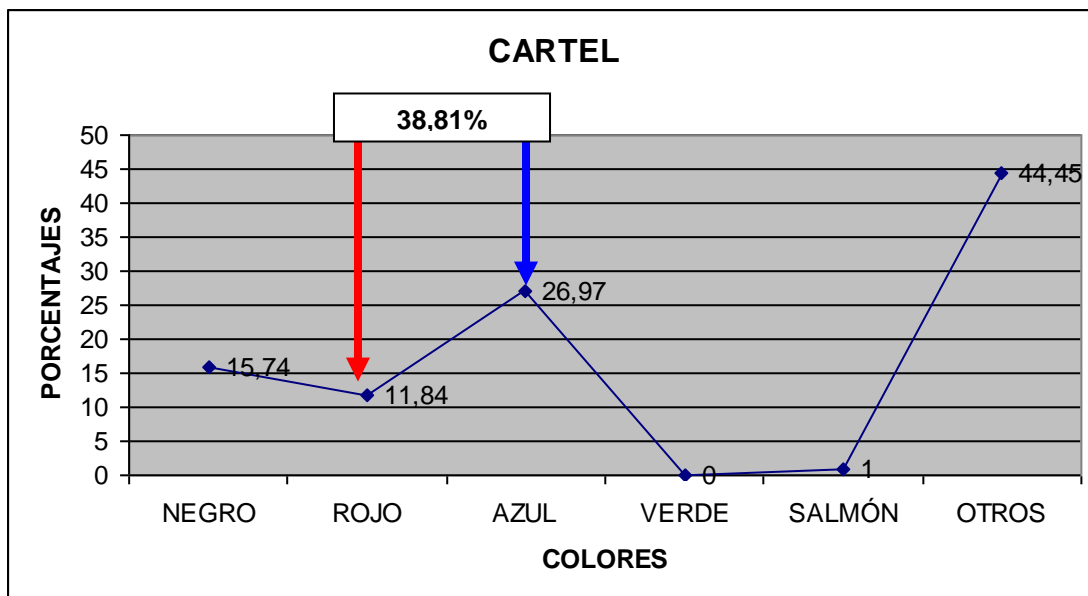
Cartel película – *Laberinto de pasiones*

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

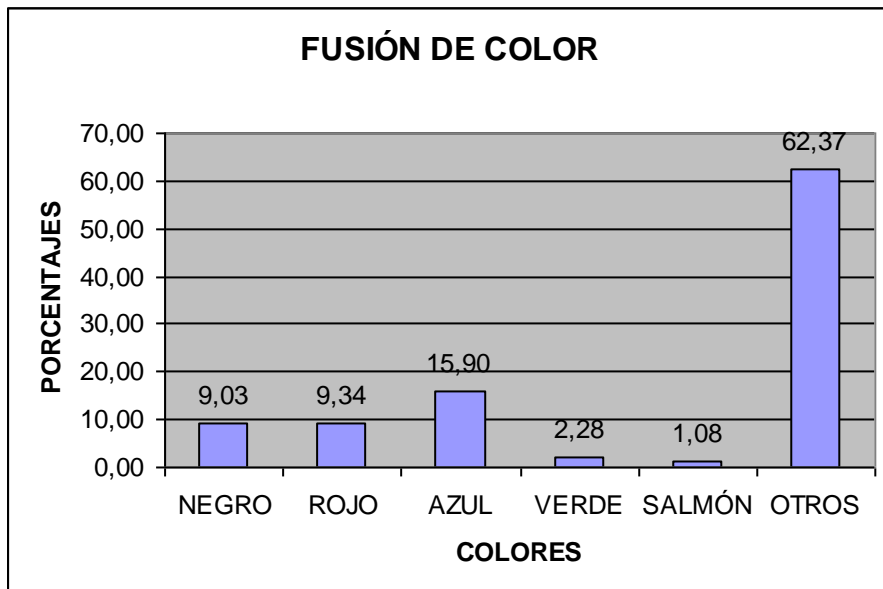
Histograma de color - Análisis porcentual del color en el cartel - Película *Laberinto de pasiones* 1982

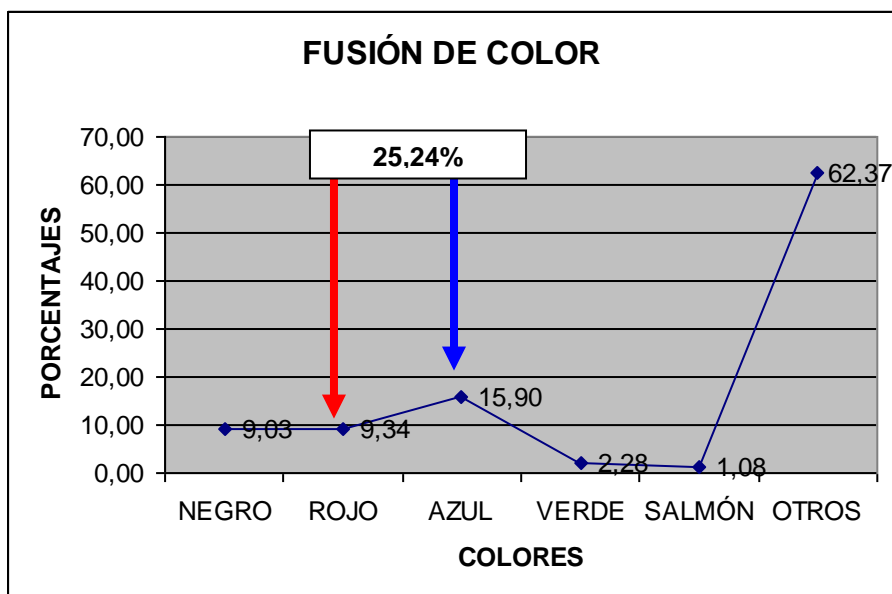
Análisis porcentual del color en el cartel - Película *Laberinto de pasiones* 1982

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

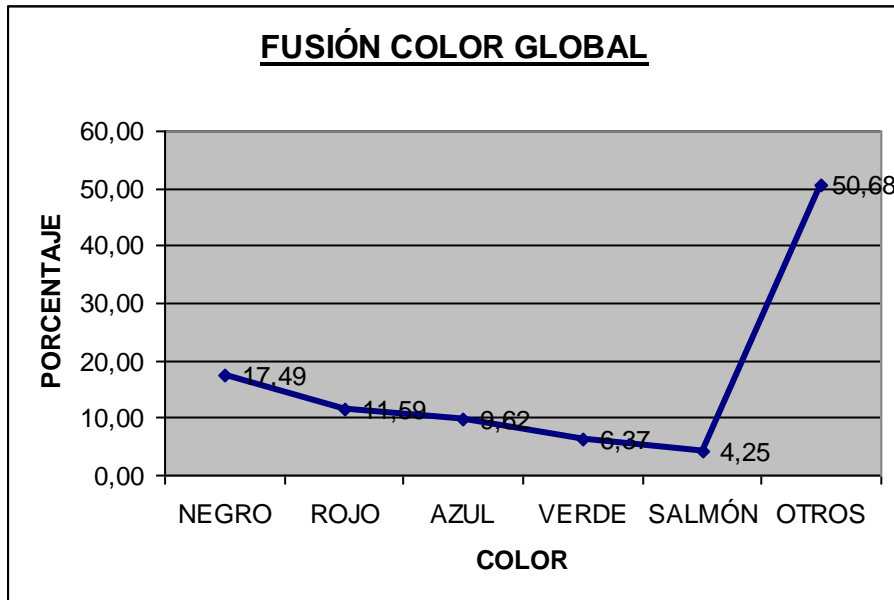
Histograma de color - Análisis porcentual del color en 3 fotogramas - Película *Laberinto de pasiones* 1982

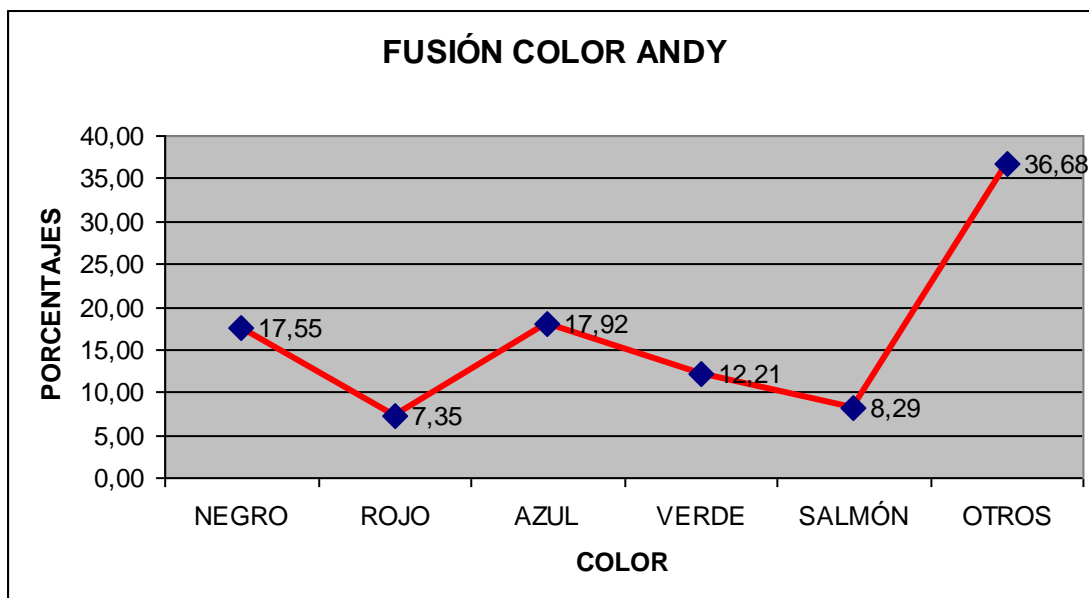
Análisis porcentual del color en 3 fotogramas - Película *Laberinto de pasiones* 1982

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Análisis porcentual del color en 3 fotogramas y cartel - Película
Laberinto de pasiones 1982

Análisis porcentual obra de Andy Warhol seleccionada. *Corporate trade ads, Colored Campbell's soup, Marilyn, Elvis I and II, Flowers, Mao*

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

TÍTULO - LABERINTO DE PASIONES		
CARTEL		
NEGRO	15,74	
ROJO	11,84	
AZUL	26,97	
VERDE	0	
SALMÓN	1	
OTROS	44,45	100
FOTOGRAMA – 01		
NEGRO	0	
ROJO	18,7	
AZUL	18,48	
VERDE	1,12	
SALMÓN	1,5	
OTROS	60,2	100
FOTOGRAMA – 02		
NEGRO	5,15	
ROJO	2,24	
AZUL	18,16	
VERDE	8	
SALMÓN	1,83	
OTROS	64,62	100
FOTOGRAMA – 03		
NEGRO	15,22	
ROJO	4,57	
AZUL	0	
VERDE	0	
SALMÓN	0	
OTROS	80,21	100
FUSIÓN		
NEGRO	9,03	
ROJO	9,34	
AZUL	15,90	

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

VERDE	2,28	
SALMÓN	1,08	
OTROS	62,37	100

Tabla 17 - Porcentajes de color – *Laberinto de pasiones*

Fotograma 1 – *Laberinto de pasiones* – Primer corte - Ax1 (A=1/3 T)

Fotograma 2 – *Laberinto de pasiones* – Segundo corte - Ax3 (A=1/3 T)

Fotograma 3 – *Laberinto de pasiones* – Tercer corte – Ax5 (A=1/3T)

8.17.- Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, año 1980

El franquismo y la censura daban paso a una revolución espontánea en la que el lema era divertirse, sobre todo para la gente de 'la movida'.

Pedro hace de maestro de ceremonias en el concurso "Erecciones Generales", que consiste en medir la longitud del pene por el su grosor de los participantes para ver quién la tiene más grande, más esbelta y más descomunal. Es una descripción de parte del argumento para justificar la irreverencia, acidez sulfúrica, masoquismo radical y espíritu subterráneo. Insospechada.

"...significó mi debut en los circuitos comerciales y fue la continuación de mi período 'superochista'. La historia podría ocurrir en cualquier gran ciudad pero los detalles pertenecen a Madrid, el inicio de la época dorada del pop madrileño, el punk, los 'cómic' y el petardeo general. Lo moderno mezclado con la mesa camilla, las fiestas y los modelos disparatados unidos a la soledad de dos chicas mientras cocinan bacalao el pil-pil..."⁴³

En una postal que dirige a su familia en La Mancha, Pedro escribe: "Mirad lo que estoy haciendo. Yo soy así, ¿qué os parece?..."

Bom canta: *Murciana marrana*: "Te quiero porque eres sucia / guarra, puta y lisonjera / la más hortera de Murcia / y a mi disposición entera / sólo pienso en ti, murciana / porque eres una marrana / ¡Solo pienso en ti! / te meto el dedo en la raja / te arreo un par de sopapos / te obligo a hacerme una paja / te voy como anillo al dedo / conmigo tienes orgasmos / si en la boca te echo un pedo / aplaudes con entusiasmo / me perteneces, murciana / ¡Porque a mí me da la gana! La trasgresión de la letra de la canción roza lo hortera, pero se ha convertido a partir de entonces de una nueva forma de expresión, sin censuras, sin tapujos, la época del silencio mediático quedaba atrás.

Tardó dos años en llegar a su fin, y ello gracias a la colaboración de amigos y conocidos. Entre todos consiguieron vender la película que había costado

⁴³ Pedro Almodóvar: *Patty Diphusa y otros textos*, Editorial Anagrama, S.A. 1991, p. 144.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

ocho millones de pesetas al productor Pepón Corominas. Inflada a 35 mm la película se estrenó en el fenecido Festival de Cine de Sevilla en la edición de 1980. Tuvo un gran éxito de público, a pesar de la división de la crítica, se estrenó a continuación comercialmente en toda España y obtuvo una críticas divididas, que, sin embargo, le sirvieron para darse a conocer y poder realizar su segunda película con más medios que la anterior. No hay más que leer la novela de Tama Janowitz *Esclavos de Nueva York*, cuyo tema era curiosamente el mismo que el de la película de Almodóvar, pero en la época dorada de Andy Warhol, paralela en todas sus coordenadas al mundo representado en esta película. El campo "underground" americano y la contracultura. Almodóvar, admirador y seguidor de la obra tanto pictórica como cinematográfica de Warhol, conocía además el cine de Mekas, Morrissey y del catalán Antoni Padrós. De la influencia de todos ellos, además de la netamente española (Berlanga, Buñuel, Bardem) surgió el espíritu de esta película, ya que presenta en su obra más "underground" y en todas sus filmografías posteriores, configurando en su propia personalidad y despegando hacia su original estilo.

8.17.1.- Sinopsis, *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón*

El argumento de la película gira en torno a una chica, Pepi, que vive sola e independiente en Madrid e intenta buscarse la vida por su cuenta. Su universo personal, sus amigos, vecinos y conocidos, hacen que nos sumerjamos en el posmodernismo y en la movida madrileña. Pepi, su amiga Bom y su grupo musical se vengan de un policía que violó a Pepi y le dan una paliza, ya que ella intentaba vender su virginidad. Al cortarle su padre el suministro económico, busca trabajo en el mundo de la publicidad. Se hace amiga de la mujer del policía, Luci, y ésta, que es masoquista, se hace novia de Bom. Ésta vive con unos pintores kitsch donde fija su residencia con Luci, que a su vez hace acompañamiento en el conjunto musical del que es cantante Bom. El policía intenta recuperar a su mujer, propinándole una paliza. Luci es internada en un hospital, con la visita de Pepi y Bom, y el deseo de Bom de convertirse

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

en cantante de boleros, termina la película. Con esta película el director hizo una reflexión sobre el arte que se realizaba en ese momento en la capital de España representando la vanguardia, el pop y el kitsch a través de sus propios personajes, con los cuales tiene más de un punto en común, además de testimoniar el germen del mundo artístico español de los 80. Narrada a modo de cómic femenino y de fotonovela, con imperfección técnica, origen de sus comienzos en los largos.

8.17.2.- Ficha técnica, *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón*

Dirección: Pedro Almodóvar. *Guión:* Pedro Almodóvar. *Ayudante de dirección:* Miguel Ángel Pérez Campos. *Director de fotografía:* Paco Femenia. *Operador de cámara:* Tote Trenas. *Ayudantes de cámara:* Chus Rambal, Javier Serrano. *Ayudantes de rodaje:* Pancho Alted, Carlos Lapuente, Armando Villar, Juan Guerra. *Fotografía:* Federico Ribes. *Script:* Uge Cuesta. *Montaje:* Pepe Salcedo. *Ayudantes de montaje:* Rosa Ortiz, Cristina Velasco, Juan Sanmateo. *Carteles:* Ceesepe. *Jefe de sonido:* Miguel Polo. *Ayudantes de sonido:* Antonio Bloch, José Bloch. *Sastrería:* Manuela Camacho. *Maquillaje:* Juan Luis Farsac. *Transportes y atrezzo:* Jim Contreras. *Laboratorio:* Fotofilm Sae. *Sonorización:* Cinearte. *Canciones:* "Tu loca juventud" y "Estaba escrito", cedidas por Hispavox. *Producción:* Fígaro Films. *Productor:* Pepón Coromina. *Producción:* Esther Rambal, Pastora Delgado. *Productor ejecutivo:* Félix Rotaeta. *Productor delegado:* Paco Poch. *Nacionalidad:* Española. *Año de producción:* 1980. *Duración:* 80 minutos. *Formato:* 16 mm, hinchada a 35 mm. *Pantalla:* 1:1,33. *Lugar de rodaje:* Madrid. *Estreno:* 27 de octubre de 1980.

8.17.3.- Ficha artística, *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón*

Pepi: Carmen Maura. *El policía:* Félix Rotaeta. *Bom:* Olvido Gara "Alaska". *Luci:* Eva Silva. *Con la colaboración de:* Concha Gregori, Kiti Manver, Cecilia Roth, Julieta Serrano, Cristina S. Pascual. *Con la actuación de:* José Luis Aguirre, Carlos Tristáncho, Eusebio Lázaro, Fabio de Miguel, Assumpta Rodes, Blanca

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Sánchez, Pastora Delgado, Carlos Lapuente, Picardo Franco, Jim Contreras, Ceesepe, Ángela Fifa, el niño Diego Álvarez, Pedro Miralles, Agustín Almodóvar, Enrique Naya, Juan Carrero, Tote Trenas, Los Pegamoides. *Nuestro agradecimiento a:* Pablo G. del Amo, Picardo Franco, Blanca Sánchez, Femando Hilbeck, discoteca El Bo, la boutique Ararad. *Distribuida en España por:* Juan Esteban Alenda. *Clasificación oficial:* Mayores de 18 años.

8.17.4.- Análisis cuantitativo, planos, *Pepi, Luci, Bom* y otras chicas del montón

- Los créditos aparecen en formato cómic, dibujos.
- Música pop introduce la película, finales de los setenta.
- Guión y dirección de Pedro Almodóvar.
- Plano de ventanas con plantas, es cannabis en macetas.
- La cámara hace un recorrido por los objetos decorativos de la habitación de Pepi, quien pega cromos en un álbum de colección.
- Pepi viste de rojo y verde.
- Pepi es miope.
- Pepi le propone al policía que irrumpe en su apartamento que le: "chupe el chocho".
- Gratis no, propone Pepi. Quien pretende vender su virgo por sesenta mil pesetas.
- Pruébame por detrás, que estoy más acostumbrada; dice Pepi. Porque soy virgen.
- La introducción de viñetas en un solo plano, introducen al espectador en la siguiente escena; introducción a modo de dibujo, cómic.
- El policía ha violado a Pepi.
- Exteriores de Madrid, calles y barriadas.
- Canta Fabio, en una casa de ocupas, aparentemente.
- A la guitarra del grupo está, Bom representada por Alaska, Olvido.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Pepi, (Carmen Maura) ve toda la actuación del grupo de rock, se escucha la totalidad de la canción.
- Pepi propone a los integrantes del grupo de rock, que le den una paliza al policía que le ha violado. Lo harán vestidos de traje típico madrileño (chotis).
- Mientras se dirigen hacia el policía en los exteriores, es de noche, y cantan zarzuela, todo el grupo.
- Pepi observa la paliza que le propinan al policía y mientras disfruta de lo que ve, es voyeurista.
- Pepi regala todo el cannabis plantado al grupo, por haber cumplido con su objetivo.
- Se ve el plano de un periódico nacional: "ETA estabiliza el frente sur".
- El policía tiene un hermano gemelo, al que han confundido al darle la paliza.
- La casa del policía está decorada en ambiente kitsch.
- La mujer del policía se llama Luci.
- En un momento de exteriores, Pepi escucha la discusión de una pareja, mientras hablan de como debe prostituirse ella.
- Paran un taxi, es negro y rojo.
- Pepi piensa en voz alta, viste de un traje estampado azul.
- Pepi aborda a Luci (la mujer del policía), para que le dé clase de punto, para continuar con su venganza.
- Una nueva viñeta a modo de dibujo cómic, introduce lo siguiente de la película.
- Pepi cuenta a Luci que ha sido violada por su marido.
- Viene Bom con ganas de orinar. Pepi propone a Bom que mee a Luci, quien disfrutará puesto que está excitada.
- El policía es muy machista, recrimina constantemente a Luci.
- Toni, uno de los componentes del grupo de rock hace una fiesta.
- Mientras sucede la fiesta, se simultanean los planos con una mujer loca, histérica, que toma pastillas con tónica, y le recrimina a su marido su aptitud para con ella.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Toni habla con un amigo, de como venderse por veinte mil pesetas (vender su cuerpo), y por eso está justificada la fiesta, para que disfrute el voyeurista (que es el marido de la mujer loca histérica, y barbuda).
- Mientras la loca sigue peleando, se hace alusión a su vello en el rostro (ella es una mujer rica económicamente).
- Bom en la fiesta le hace comer un moco a Luci, ordenándoselo.
- Por cien pesetas un fotógrafo en la fiesta, vende fotos comprometidas de los comensales.
- Se descubre que el marido de la mujer velluda es el voyeurista gay, el que ha pagado veinte mil pesetas por observar.
- Pedro Almodóvar interpreta al presentador de la fiesta, conjuntamente con Pepi (Carmen Maura), para presentar el concurso "Erecciones Generales". Siendo el resultado de multiplicar la medida del pene de los concursantes por su grosor.
- Se escuchan las mediciones del concurso: 18x6 – 15x5 – 16,5x6 – 20x9. Correspondiendo ésta última a Moncho con 220 puntos.
- Mientras se ven los traseros de los concursantes en un plano longitudinal en movimiento.
- Pepi y Almodóvar presentan al ganador Moncho.
- El voyeurista excitado mientras mira el concurso, le hace el amor a su mujer.
- Moncho en contraprestación por haber ganado el concurso, puede pedir un deseo. Pide a Luci que le haga una felación.
- Se ve el plano frontal de la felación de Luci a Moncho.
- Pepi escribe en una máquina de escribir tradicional.
- Habla con su padre por teléfono. El teléfono es gris, de los antiguos de los años 70-80.
- Pepi tiene una mascarilla en su cara de color azul.
- Pepi ve un anuncio de publicista en el periódico, al que decide presentarse.
- Ella misma se echa las cartas, son cartas de pocker.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Se ve un spot publicitario que ha hecho Pepi de las bragas "Ponte". Unas bragas que cuando te echas un pedo desprenden perfume, son impermeables a la orina no dejando que ésta descienda y si las enrollas funcionan como vibradores en forma de pene.
- Pepi ya trabaja en la agencia de publicidad, ese anuncio era creación suya.
- Luci y Bom se marchan a Cuenca un tiempo.
- Pepi está escribiendo una historia, coincidiendo en el transcurso de la película, en como se conocen y discurre la vida de éstas tres amigas.
- Luci le cuenta a su marido, que ha estado pagando su rotura de virgo a Pepi, y se va de su casa a vivir con Bom.
- La viñeta cómic introduce el resto de la historia.
- Pepi riega la flor de su terraza (que en esta ocasión es de plástico). "Las flores de plástico están de moda", dice ella.
- Viene de nuevo la policía a su casa a detenerla.
- Los policías no la detienen pues la flor es plástica y no es cannabis, como suponían.
- El policía ve revistas pornográficas, mientras también tiene encendida la televisión, que se ve en blanco y negro. El viste un albornoz rojo.
- El policía se hace pasar por su hermano gemelo, para poder seducir a la vecina que viene a ver a Luci.
- El policía quiere abusar de Charito, la vecina de Luci, y se ve un forcejeo entre ambos.
- El policía acaba corriéndose en las piernas de Charito.
- Hablan una pareja de mujeres argentinas en la calle, su diálogo es muy rápido.
- Se presenta el concierto de Toni en Madrid. Un travesti presenta el inicio del concierto.
- Sale todo el grupo al escenario, el público grita.
- Moncho que está en el público vomita, se ve el plano, por estar bebiendo y fumando antes de la actuación.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Bom canta "Murciana".
- Planos del público en consonancia con la actuación del grupo de rock.
- Se escucha toda la letra de la canción.
- Agustín Almodóvar está entre el público, habla con una chica, a la que está cortejando, e intenta tocarla.
- Pepi en la oficina, habla por teléfono, éste es gris.
- Le traen una papelina de cocaína.
- Pepi fuma mientras habla por teléfono.
- Mientras Bom hace deporte en su casa (boxeo) se ve un plano de las paredes, fotos de destape, travestis, caricatura de la reina de Inglaterra, parece un taller, una factoría de pintores, artistas que también trabajan ahí.
- Bom domina a Luci.
- Pepi trae la cocaína para Luci. Esnifan las dos.
- Pepi comenta como va a rodar su propia historia, la que ha estado.
- Bom en estos momentos tiene dieciséis años.
- Pepi le trae a Luci un cómic de mujeres desnudas.
- Las tres amigas se van a la discoteca.
- Bom manda a Luci a que le traiga a la actriz que se presenta en la discoteca buscando a su hijo. Esta actriz estaba interpretando cerca la *Dama de las Camelias*.
- Una vez recupera a su hijo, lo deja a cargo de las tres amigas dentro de la discoteca.
- El policía que estaba fuera de la discoteca observando a Luci, se la lleva detenida.
- El policía le propicia una paliza descomunal a Luci, su esposa, le sangra el labio, y la viola entre la basura del exterior del local, además de pagarle constantemente, mientras ella lo llama: rojo y comunista.
- Pepi y Bom son las últimas en abandonar el local.
- Bom echa de menos a Luci, la masoquista (mujer del policía, pues desde entonces no sabían nada de ella).

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Mientras Pepi cocina bacalao al pil pil, habla con Bom y predice el final de la película que está escribiendo, es una historia dentro de la misma historia (película).
- Plano del bacalao hirviendo en una cazuela de barro.
- Casa de Bom. Viene un travesti a vender cocaína al resto de la gente que vive en esa casa.
- Pepi y Bom hablan por teléfono de la desaparición de Luci.
- Luci manda un telegrama a Bom diciéndole que está en el Hospital La Paz.
- Luci está en el hospital con su vecina Charito y su esposo el policía.
- Encima de la cama del hospital pende un crucifijo.
- Luci disfruta con el dolor en el hospital, y con sus heridas.
- Luci decide quedarse con su marido el policía.
- Pepi y Bom abandonan el hospital "La Paz" y ambas se van a vivir juntas.
- Caminan por los exteriores en un puente, plano en "travelling", visten mallas rosadas ajustadas y faldas muy cortas.
- Pepi propone a Bom que se haga cantante de boleros como Olga Guillot.
- Plano de los coches discurriendo por una autopista.
- Suben los créditos. Tipografía arial, letras en rojo.
- Suena Olga Guillot

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

PEPI, LUCI, BOM Y OTRAS CHICAS DEL MONTÓN

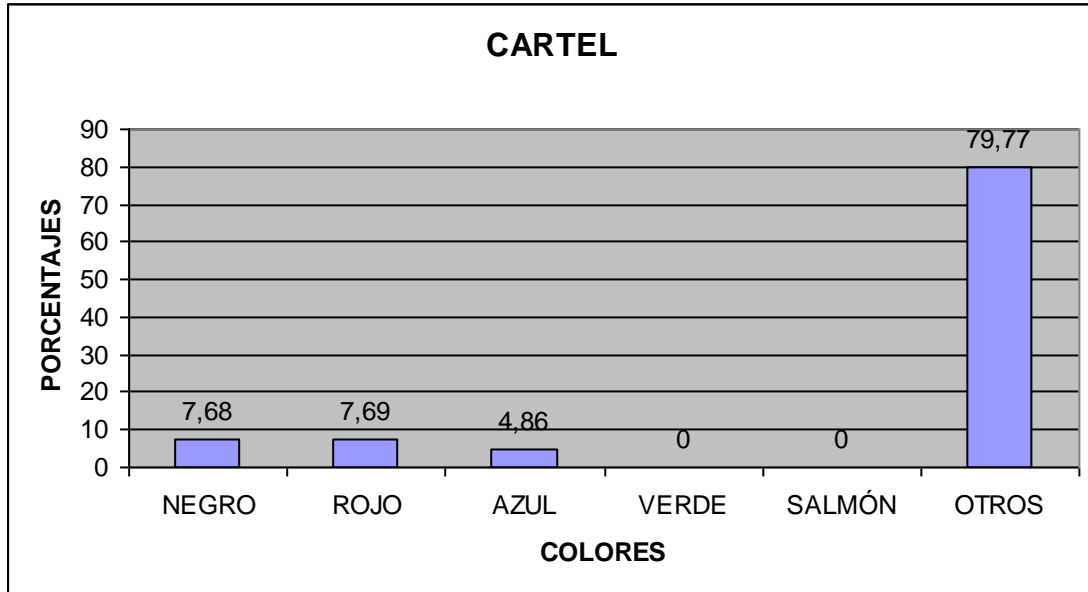
PELÍCULA	TIEMPO
<i>PEPI, LUCI, BOM Y OTRAS CHICAS DEL MONTÓN</i>	1:17:33
CORTES	12-36-60

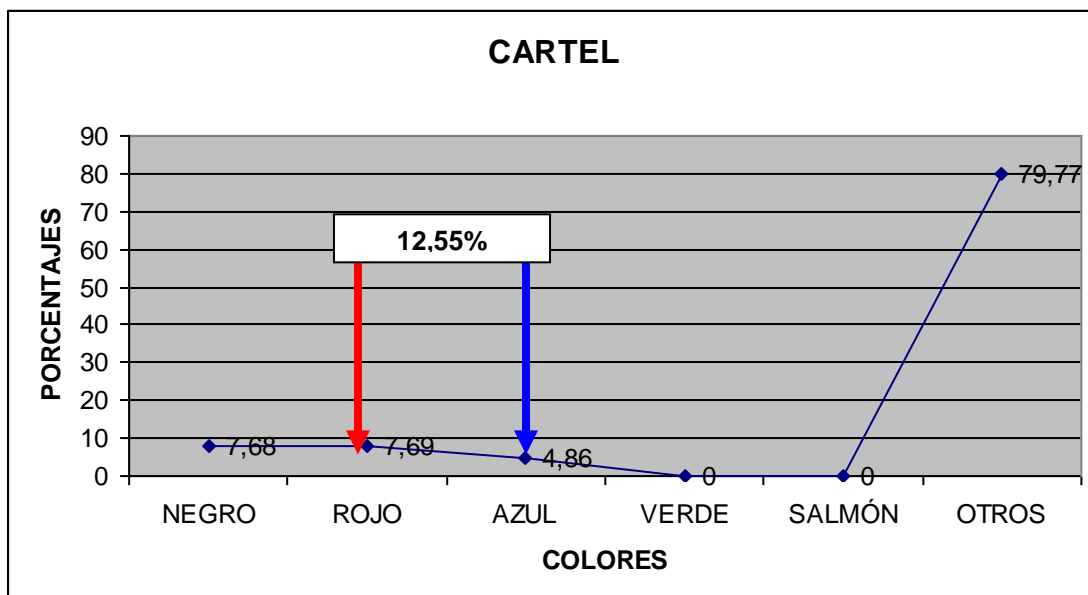
Cartel película – *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón*

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

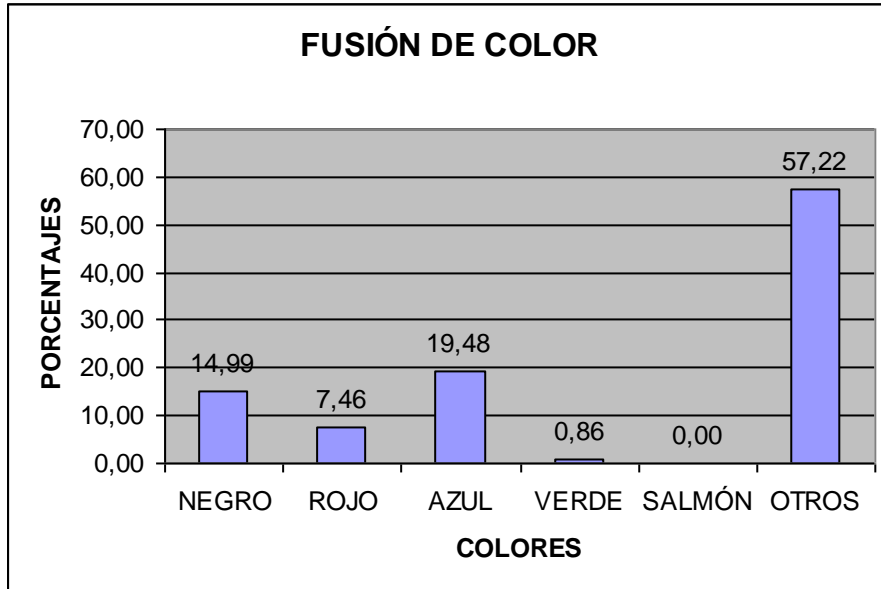
Histograma de color - Análisis porcentual del color en el cartel - Película *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón* 1980

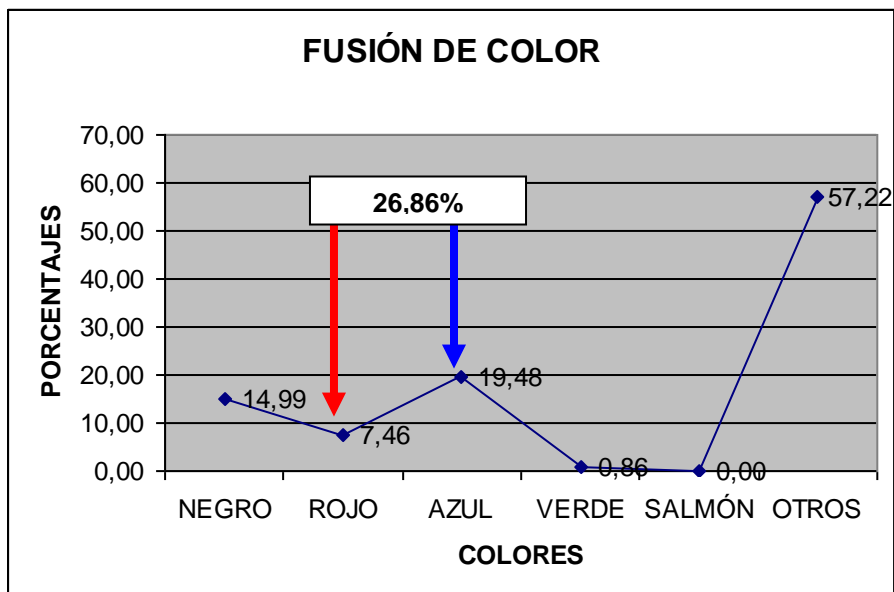
Análisis porcentual del color en el cartel - - Película *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón* 1980

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

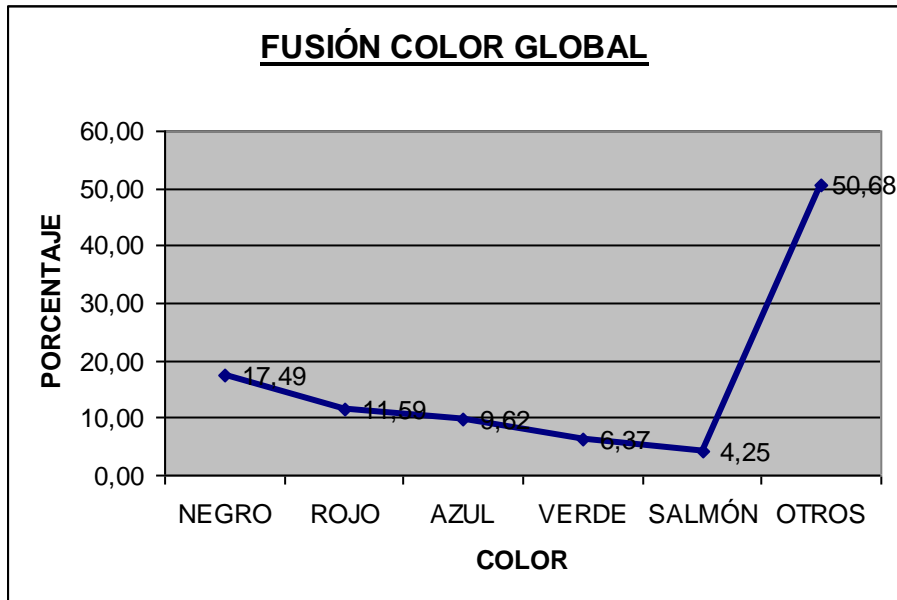
Histograma de color - Análisis porcentual del color en 3 fotogramas - - Película *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón* 1980

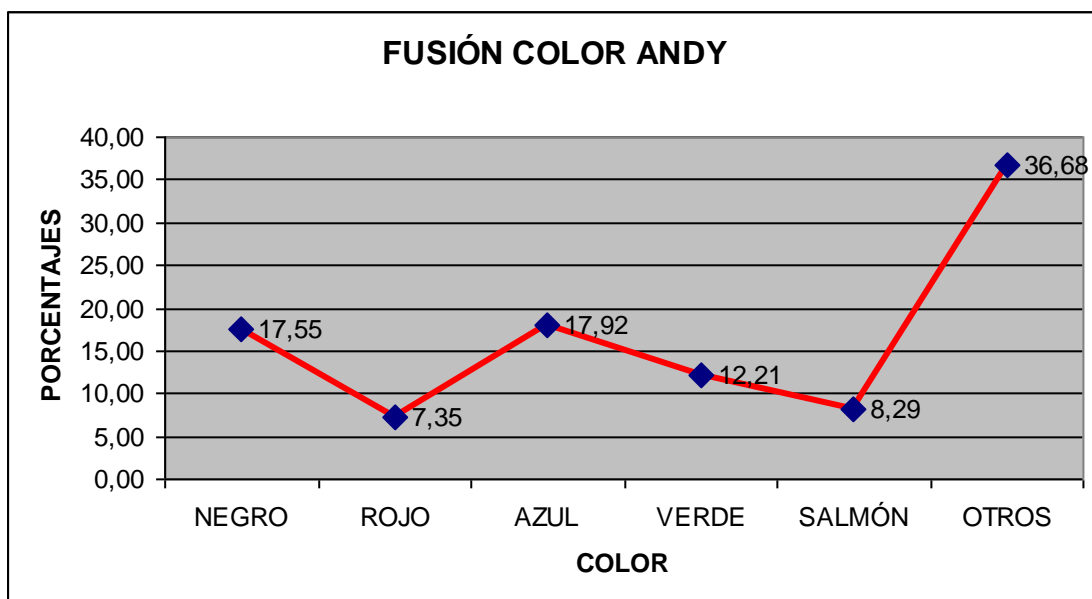
Análisis porcentual del color en 3 fotogramas - - Película *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón* 1980

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Análisis porcentual del color en 3 fotogramas y cartel - - Película *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón* 1980

Análisis porcentual obra de Andy Warhol seleccionada. *Corporate trade ads, Colored Campbell's soup, Marilyn, Elvis I and II, Flowers, Mao*

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

TÍTULO - PEPI, LUCY, BOM Y OTRAS...		
CARTEL		
NEGRO	7,68	
ROJO	7,69	
AZUL	4,86	
VERDE	0	
SALMÓN	0	
OTROS	79,77	100
FOTOGRAMA – 01		
NEGRO	11,37	
ROJO	8,52	
AZUL	9,14	
VERDE	1,05	
SALMÓN	0	
OTROS	69,92	100
FOTOGRAMA – 02		
NEGRO	6,35	
ROJO	0	
AZUL	50,08	
VERDE	2,37	
SALMÓN	0	
OTROS	41,2	100
FOTOGRAMA – 03		
NEGRO	34,57	
ROJO	13,63	
AZUL	13,82	
VERDE	0	
SALMÓN	0	
OTROS	37,98	100
FUSIÓN		
NEGRO	14,99	
ROJO	7,46	
AZUL	19,48	

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

VERDE	0,86	100
SALMÓN	0,00	
OTROS	57,22	

Tabla 18 - Porcentajes de color – *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón*

Fotograma 1 – *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón*
– Primer corte - Ax1 (A=1/3 T)

Fotograma 2 – *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón*
– Segundo corte - Ax3 (A=1/3 T)

Fotograma 3 – *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón*
– Tercer corte – Ax5 (A=1/3T)

9.- Inicios. Cortos

Las primeras películas, cortos, que realizó Almodóvar en Súper 8 mm son hoy en día un material invisible para el público: en primer lugar, porque están en poder de su productora y ésta no permite su visionado a personas ajenas a ella, y en segundo, porque muchas de sus escenas se han perdido o el estado de la cinta es deplorable. Sin embargo, el productor, Agustín Almodóvar, su hermano, pretende cuando llegue el momento pasarlas a vídeo con la intención de que puedan ser visionadas por el público en general. Sin embargo dos cintas se proyectaron en la Expo de 92 y en el Festival de San Sebastián en 1993.

9.1.- *Dos putas o historia de amor que termina en boda, 1974*

Una hada se le aparece a una puta, lo prohibido y el amor, algo parecido a un cuento. Dos prostitutas que acaban casándose de blanco.

9.2.- *La caída de Sodoma, año 1974*

Las hijas de Lot quedan solas al convertirse en estatuas de sal sus padres, ellas reflexionan sobre haber mantenido relaciones sexuales con su padre de haber continuado con la huida mientras, se excitan sexualmente ambas protagonistas.

9.3.- *El sueño de la estrella. 1975*

Una estrella mediática rodeada de focos cuenta la historia de su vida, toda llena de tópicos, de alcohol, hombres y de desesperación.

9.4.- *Sexo va, sexo viene, 1977*

Hombre que mantiene una relación sadomasoquista con su amante, y al final ella le desvela que lo que le gustan son las mujeres. Así que el hombre se convierte en mujer y retoman la relación.

9.5.- Folle... Folle... Fólleme Tim, año 1978

La historia de dos ciegos, chica y chico, que se mienten como bellacos y triunfan cantando. La estrenó en casa de su amigo Juan March. Era una cinta sin audio, así que él mismo hacía las voces de los personajes. Para la música utilizaba un radiocasete. Lo llamaba sonido directo.

9.6.- Salomé, año 1978, cortometraje

En Salomé se cuenta el origen del velo. Abraham pasea por el campo con su hijo Isaac, y se encuentran con Salomé, cubierta de peinetas y velos. Abraham enloquece por ella y le pide que baile para él. A cambio, le promete cumplir sus deseos. Salomé le pide la cabeza de su hijo.

No olvidemos que Almodóvar se educa en un colegio de curas, de ahí quizás, o de venir de un pueblo rural, parten sus conocimientos sobre pasajes de la Biblia que a su manera y forma de interpretar llevó a la gran pantalla a modo de corto. "...Finalmente llegaron al lugar que le había designado el Dios (verdadero), y allí Abraham edificó un altar y puso en orden la leña y ató de manos y pies a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo de degüello para matar a su hijo..."⁴⁴

Además cuenta con otros títulos como *Film político*, 1974. *Homenaje* 1975. *Blancor*, 1975. *Tráiler de Who's Afraid of Virginia Woolf*, 1976. *Sea caritativo*, 1976. *Las tres ventajas de Ponte*, año 1977. Cortos que contienen según los expertos cinéfilos las constantes del cuerpo de sus películas.

"He tratado de divertirme y divertir, emocionarme y emocionar, de retratar con exhuberancia y humildad personajes marginales y marginados (...), a cuya clase social pertenezco. He dotado a todos mis personajes de una absoluta independencia moral. Todos, no importa su rango social, han sido libres para luchar contra los problemas que por el guión debían afrontar. Libres de sufrir,

⁴⁴ Santas Escrituras. Génesis 22:9 y 22:10.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

de amar y de arriesgarse a transitar, a veces, la zona más oscura de sí mismos. Y a todos ellos (psicópatas, actrices, amas de casa, toreros, escritoras, directores de cine, policías enamorados y corruptos) he tratado de explicarlos como seres humanos, sin juzgar su actos en ocasiones terribles"⁴⁵

10.- Andy Warhol y sus similitudes con Pedro Almodóvar, arte y personalidad

10.1.- El sueño americano

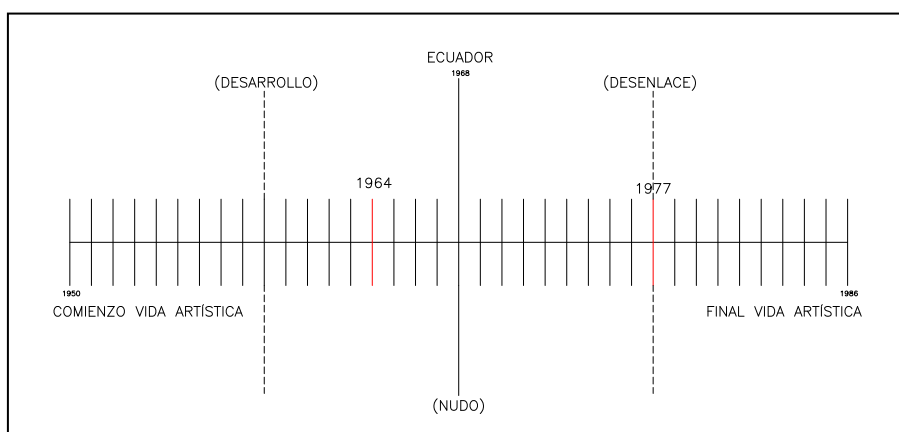

Gráfico número 3 – Intervalos obra Andy Warhol

Andy Warhol era hijo de inmigrantes checos, supo captar como nadie la transformación social de los años sesenta en Estados Unidos, él mismo se convirtió en el espíritu del fenómeno "pop". Constituye con Picasso y Dalí, la tríada de genios indiscutibles del siglo XX. De familia muy católica nació en 1928, perdió a su padre a temprana edad, y su madre trató de compensar la

⁴⁵ Entrevista con Ángel S. Harguindey. *El País* 18-05-2006.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

pérdida abocando su afecto en los hijos y criándolos en un ambiente religioso, en el que ella creía.

Andy desde muy temprana edad manifestaba su especial inteligencia y originalidad, apoyándose en esto pudo estudiar. Siendo muy niño tuvo una grave enfermedad nerviosa. Su primer contacto con el mundo laboral fue durante un verano colaborando en una tienda.

El ambiente en el que crece, sus improntas religiosas, la pérdida de su padre, así como vincularse laboralmente a una tienda reflejan una similitud por ahora casual a la del director manchego.

10.2.- Del rechazo al éxito mediático

En 1945 empezó a estudiar arte en el Instituto Carnegie de Tecnología, cuando la tendencia pictórica dominante es ese momento era el expresionismo abstracto. Tras graduarse en 1949, pudo marchar a Nueva York ya que venía de una zona industrial de Pittsburg. Pronto empezó a trabajar como ilustrador para revistas importantes del momento, como *Vogue*, *Seventeen*, *The New Yorker* y *Harper's Bazaar*. Trabajó también en *Tiffany & Co.* Y *Bonwit Taller* con proyectos para sus escaparates, que contribuyeron a que su éxito en el mundo publicitario fuera creciendo. Warhol tan vinculado a su madre hace que ésta se traslade a Nueva York donde compartirían veinte años, viviendo cerca de su hijo. En 1952 fue especial porque le galardonaron con la medalla The Art Director Club, por su labor en arte publicitario y además, se celebró su primera exposición individual en la *Hugo Gallery* de Nueva York, *Andy Warhol: Cincuenta dibujos basados en los escritos de Truman Capote*. Figura clave de la narrativa norteamericana del siglo XX, Nueva Orleans 1924, Los Ángeles 1984. Tomó la decisión siendo aún muy joven de interrumpir sus estudios, primero para dedicarse a escribir en *The New Yorker* y después para centrarse en su carrera literaria: *Otras voces, otros ámbitos* (1948), *Un árbol de noche y otros cuentos* (1949). *El arpa de hierba* (1945), *Se oyen musas* (1956) y *Desayuno en Tiffany's* (1958), componen su producción literaria hasta la

publicación de *A sangre fría* (1966), título que le consagró y con el que sentó las bases de la llamada novela de no ficción y del nuevo periodismo. Posteriormente publicó obras como *Una Navidad* (1982), o la recopilación de ensayos *Los perros ladran* (1973). El éxito literario le convirtió en una celebridad pública, y el propio Capote acuñó frases demoledoras en *Música para camaleones* (1980) que definen la deriva de su existencia: “...soy alcohólico. Soy drogadicto. Soy Homosexual. Soy un genio”.

En 1957 fundó, para sus trabajos comerciales, *Forms Andy Warhol Enterprises, Inc.*

En esta etapa del artista encontramos la similitud con Almodóvar en su interés por la publicidad. Almodóvar describe que inspiraba su imaginación en los catálogos de El Corte Inglés que llegaban a La Mancha desde Madrid, a muy temprana edad. También se desprende de su biografía que le impresionaba el mundo de color y los escaparates de las grandes ciudades, sobre todo cuando abandona La Mancha para trasladarse hacia Madrid. También encontramos similitud en que ambos artistas apuestan por sí mismos en sus propias obras, es decir, en sus comienzos se autofinancian para dar a conocer su arte.

10.3.- Del expresionismo abstracto americano al ‘pop art’

Al inicio de los años sesenta, el arte estadounidense por excelencia era el expresionismo abstracto, que se había difundido ya por todas partes. Tras el crack del 29 y la terminación de la guerra, nace el culto al bienestar y al hedonismo, nacia en definitiva la cultura pop.

En España y basados en el director que nos acontece, también sucede un hecho trascendental en la sociedad española, y es la transición democrática. Caída de la dictadura y comienzos de una transición libre y que comienza a dar cabida a esas nuevas formas de vida y expresión artística que bien sabe llevar Almodóvar a la gran pantalla.

10.4.- El “pop art”

Surgió un nuevo tipo de arte cuya base común era que no sólo no negaba la cultura urbana, sino que la tenía muy presente, como manifestación de la transformación que se estaba produciendo en la sociedad, y que después de llamarlo de diferentes modos, se llamó ‘pop art’.

Coincide en España con la movida madrileña y el culto desenfrenado a la noche y a esas nuevas formas de manifestación social que se extrapolarían al arte y a la nueva forma de pensar en libertad. Una libertad que hasta entonces había estado oprimida por la dictadura y que ahora se abría hueco a pasos agigantados utilizando la capital como motor o referencia para el resto del país.

10.5.- La singularidad estadounidense

Los artistas de este arte en Estado Unidos fueron Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Tom Wesselmann y James Rosenquist, quienes trabajaban con un lenguaje común. La transformación ideológica que se estaba produciendo con la televisión y la publicidad era demasiado importante para darle la espalda. Lo significativo era qué imágenes merecían ser elegidas de entre todo el bombardeo informativo de los medios de comunicación, que estaban creando, a un ritmo muy acelerado, un nuevo panorama sociocultural.

Existe por tanto la rebelión artística en sus obras, llegando la publicidad y la televisión a influir en ellas, premisa que ocurre en España y que el cineasta traslada al cine, donde en sus películas se pueden ver tramas televisivas o incluso una burla sarcástica a los “reallities shows” de la época. Ambas manifestaciones mediáticas dejan reflejo en las obras de éstos artistas.

10.6.-El pop como manera de vivir

Warhol no pretendió cambiar la sociedad, sino todo lo contrario, enfrentar a la gente con la realidad, en lo bueno y lo malo.

Almodóvar no expone en sus películas una realidad distinta a la que acontecía en esos momentos en España, pero sí que le da traslado al cine, a través de sus películas se da conocimiento explícito de lo que acontece en el mundo de la noche, de los consumos exacerbados de alcohol y drogas de la noche mutante, de las relaciones entre homosexuales que hasta entonces habían estado perseguidas, del mundo de los travestidos que tenían cabida en los locales de ocio. Recoger todas estas manifestaciones sociales y trasladarlas al cine generan en el director un lastre de ‘cutre’ para muchos críticos de cine. Parece como si se adentrara en lo que estaba por venir en esta nueva sociedad, pero nada más lejos de la realidad, se exponía por primera vez públicamente lo que hasta entonces no había tenido cabida en el cine español. Enfrentar al público con una realidad generaba la controversia de sus películas eran quizás una fórmula de auto publicitarse.

10.7.- La Factory, gran escenario del ‘pop art’

Warhol creó algo sin precedentes en el mundo de la cultura: La Factory, que era, pues, su taller; el trabajo le iba bien, tenía encargos y gente que trabajaba para él. El local era grande, de unos 10 metros de ancho por más de 30 metros de largo, y su ambientación era muy especial: estaba decorado con muebles viejos recogidos en la calle y todo estaba pintado de plata, muebles, archivadores, el ascensor, el suelo, las paredes, en definitiva, todo. El espíritu de los sesenta se había transformado: se trataba de divertirse, la contraseña era estar en la onda, esto es, contracultura, amor libre, drogas, éxito, fiestas, el mundo de las superestrellas, la vida nocturna y todo el “underground”. La Factory era una factoría de ideas, de arte, de cine e incluso de famosos.

Esta forma de vida y de expresión artística la podemos extrapolar al momento histórico de Almodóvar. Uno con la Factory, otro con la productora El Deseo S.A., ambos presentan su propia manifestación artística de los objetos con que conviven diariamente. Ambos viven la noche y con ella las fiestas que trae consigo. Ambos generan artistas, uno en la rama de la expresión gráfica,

otro en la cinematográfico dándoles traslado a otras factorías como el caso de Javier Bardem, Victoria Abril, y Penélope Cruz proyectados hacia el cine internacional.

10.8.- Warhol Superstar

Todas las noches se organizaba alguna fiesta en Nueva York. Si Warhol iba, el éxito estaba asegurado; es más, si no iba, la fiesta estaba perdida. Sus imágenes estaban tomadas de la vida cotidiana, de periódicos, revistas o de fotos hechas por él mismo, para las que creaba un nuevo contexto. Eran imágenes controladas, como los objetos surrealistas, pero, a diferencia del carácter necesariamente sorprendente y único que debían tener estos objetos, Warhol utilizaba imágenes que, al ser reproducidas en los medios de comunicación repetidamente, perdían su eficacia como mensaje y él llamaba la atención sobre ellas. El mundo de la prensa estaba siempre pendiente de él.

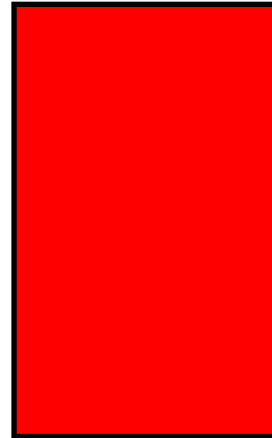
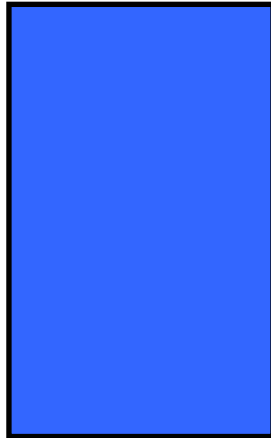
Su obra *Flores* 1964, tinta de serigrafía y pintura de polímero sintético sobre lienzo, 177,8 x 355,9 centímetros, Londres, Saatchi Collection, donde tomó una foto de unas flores de un catálogo de botánica y las convirtió en una de sus imágenes más singulares. A partir de ahí, con serigrafía pintó flores de todos los colores, como en la naturaleza; las hizo de tamaños grandes y pequeños, y con ellas hizo verdaderas instalaciones cubriendo las paredes de las galerías donde se exponían, ocupando todo el espacio de la pared, algo totalmente novedoso para el momento.

El juego de colores entre ambos artistas es tónica constante en sus obras, tanto en la pintura para Warhol, como en el fotograma (como imagen fija) para Almodóvar. La devoción por las fiestas y por la vida nocturna así como la constante de la prensa sobre sus vidas son una premisa que se repite en ambos directores. La mezcla antagónica del azul con el rojo parece ser una fórmula mágica que tanto Warhol como Almodóvar utilizan en cualquier momento como expresión visual que según es tratada no genera un ruido visual para el espectador, es más, encuentra en él un atractivo hasta entonces

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

poco conquistado. El culto al color no encuentra límites en sendas obras. Veamos un ejemplo y que analizaremos con detalle:

Andy Warhol - Flores

Almodóvar – Hable con ella

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

La iconografía de Warhol se basó en imágenes de consumo popular, ya fueran productos comerciales, del cine o de contenidos violentos de los medios de comunicación, y el tratamiento del color también era distinto. Warhol ha sido uno de los grandes coloristas de la historia de la pintura. Naturalmente, se elegía como imagen pictórica un producto como Coca-Cola o la sopa Campbell, respetaba el color comercial, aunque también se permitió trabajar con series utilizando colores caprichosos (siendo el caso de mezclar el azul con el rojo). Utilizó atrevidos contrastes cromáticos: rosa, turquesa, plateado, dorado, amarillo, verde o lavanda, evocando un mundo artificial del plástico y no solo caracterizaron la estética del ‘pop’ de los años sesenta, sino que con ellos creó una estética propia que se identificaba con lo americano.

En *Laberinto de pasiones*, el vestuario de Cecilia Roth (Sexilia) es el de un cuento de hadas, a lo que el colorido se refiere.

En *Tacones lejanos*, Rebeca viste de rojo y está a la derecha, mientras Becky, toda de blanco, ocupa el margen izquierdo de la pantalla. Los papeles de una y otra se diluyen en este juego de colores y de posiciones intercambiadas. La muerte convierte a madre e hija en una misma historia y las culpas se pierden en la noche de los tiempos. Pedro y Antonio (su padre) se han perdonado. La muerte les ha unido. La carencia de padre durante su niñez en La Mancha expira para siempre en la filmografía de Pedro.

“...Cuando descubrí a mi hijo, estaba tumbado en mitad de la calle. Me mojé las manos de sangre y me las lavé con la lengua, ¡porque era mía!”⁴⁶

⁴⁶ *Todo sobre mi madre*. Habla Manuela. 1999.

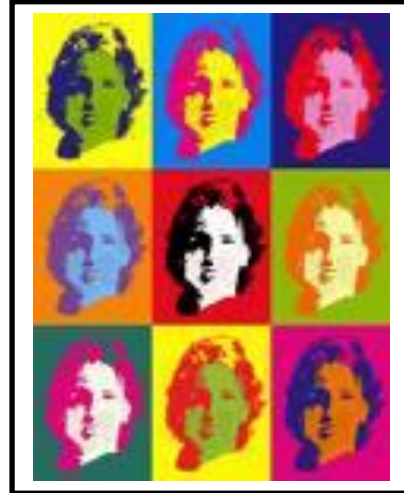
10.9.- De la pintura a la serigrafía

Para el rey del pop, como lo consideraban, esta era la técnica pictórica ideal pues le permitía adaptar procedimientos fotográficos, con lo cual podía utilizar fotografía y pintura al mismo tiempo y conseguir un medio de expresión adecuado al ritmo de aquellos años en que se valoraba todo lo moderno. Con la proyección de fotografías podía, por una parte, introducir en sus obras la vida cotidiana y todo aquello que fuera noticia en los medios de comunicación, con lo cual, su obra se aproximaba a la vida, que era uno de los ideales de posturas artísticas más trascendentales.

Ambos artistas muestran en sus obras como expresión del arte la repetición de módulos, que conjugan con el color para incluirlo tanto en la obra, como en el aspecto final de la misma. Si bien para Almodóvar en el cine, para Andy es el lienzo quien sustenta la obra pictórica terminada, si lo son en cambio, los decorados, la indumentaria de sus personales, en definitiva un conjunto que configura la escena terminada como un único módulo repetitivo y lleno de color que estará en función de lo que se esté representado, predominando nuevamente los azules y rojos. Veamos un ejemplo:

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Representación modular en sendas obras de los artistas.
Andy Warhol – Pedro Almodóvar

10.10.- Eso es América

Warhol se aventuraba pintando la muerte y la fragilidad de la vida, nos remitimos a los cuadros de *Marilyn* 1962, tenía su propia filosofía sobre el dinero, debido en parte a la pobreza en que había vivido su familia cuando era niño. Su gran deseo hubiera sido que todo el mundo en América pudiera tener dinero, eso sería la máxima belleza. Tenía un especial sentido práctico de las cosas, valoraba mucho la familia y la amistad, iba a la iglesia los domingos y nunca tomaba drogas y, aunque estuviera rodeado de homosexuales, travestidos y "drag Queens", su interés por el sexo era inexistente, decía que era complicado y aburrido y que hallaba más excitante la idea de sexo que el propio acto.

Creía que la mejor prenda de vestir eran los tejanos diseñados en Estados Unidos y con él se pusieron de moda.

Le gustaba el plástico por lo que tenía de artificial y para él representaba el aire sicodélico de los años sesenta.

La colección de obras de arte compradas por él se subastó en Sotheby's de Nueva York y se recaudaron 25 millones de dólares, con los que se creó la Andy Warhol Foundation of Visual Arts. Los grandes almacenes para él eran verdaderos museos, el mejor, "Bloomingdale's", era un auténtico espectáculo.

Aquí nuevamente encontramos similitud entre la vida de ambos contemporáneos del arte, tanto en los aspectos relacionados con su vida privada, excepto la salvedad de las drogas, puesto que Almodóvar en más de una ocasión asume haberlas consumido, el resto parece un calco de conductas. Incluso el gusto por el plástico y los materiales sintéticos, nos remitimos a *Kika* de Almodóvar. Y el espectáculo de la exposición de los grandes almacenes donde ambos directores coinciden en encontrar motivos para plasmar en sus obras o encontrar una inspiración justificada.

10.11.- La sopa Campbell y la Coca-Cola

En 1962, el mundo artístico estaba inmerso en la trascendencia existencial del expresionismo abstracto y no estaba preparado para asimilar las latas de sopa de Warhol y mucho menos 32 latas juntas. Perfectamente pintadas y enmarcadas, todas las variedades de sopa, como en un supermercado, se expusieron en la galería de Irving Blue, que tuvo el acierto de comprarlas todas cuando parecía que no iban a valer nada. A partir de entonces, la sopa Campbell se convirtió en el nuevo icono de la cultura americana y, con la nueva naturaleza muerta de la cultura ‘pop’ arte y publicidad se deban la mano. Warhol se acababa proclamar un maestro en el arte del mensaje subliminal. Con Warhol, la popular Coca-Cola se convirtió en uno de los iconos más emblemáticos de la moderna vida americana, porque era equivalente a vitalidad y juventud. En 1962, resultó más que sorprendente dedicar casi 3 metros de anchura para representar 210 veces la Coca-Cola. Utilizó esta imagen para desarrollar su teoría de la repetición, con la que definió la sociedad norteamericana, pero como siempre, introduciendo algún pequeño cambio; así que, si parecía que estaba todo visto por tratarse de la misma imagen, Warhol conseguía atrapar la mirada para fijarse en las diferencias: botella llena, medio llena o vacía y con distintos puntos de vista.

Si bien Warhol llevó el mensaje subliminal a la expresión pictórica del arte, Almodóvar lo llevaría al fotograma, o mejor explícito, a la imagen que conjuga con el sonido, manifestando en el espectador un clima de imagen y sonido que llega hasta lo más profundo, donde tanto los colores como las notas musicales minuciosamente elegidas para la ocasión, despiertan el interés que el cineasta anda buscando en cada escena cinematográfica.

10.12.- La televisión, un cambio masivo de la percepción del mundo

Con la televisión, Warhol empezó a interesarse por el mundo de la representación hasta llegar a sus experiencias cinematográficas. Él mismo explica que en los años cincuenta se compró un televisor en blanco y negro; lo

tenía puesto todo el día y fue para él algo mágico, pues le hizo descubrir que podía despreocuparse de sus problemas y del montón que le contaban los demás. Decía que por entonces todo el mundo parecía necesitar un psiquiatra y él lo sustituyó por la televisión. Fue la sustitución del mundo sonoro de la radio por otro audiovisual, cuyas imágenes transformaban y potenciaban el afecto de cualquier noticia. Con la televisión, todo cuanto ocurre, por ajeno y lejano que pueda parecer, penetra en la casa y en la vida de todo el mundo, y el centro vital de cada individuo se tambalea y se descentra, pues nada queda lejos en el tiempo ni en el espacio: se tiene así una nueva percepción de la situación social a través de las vívidas imágenes.

También en Almodóvar la llegada de los nuevos modelos de televisión en España influyen en su obra, plasmándolo desde ridiculizar los "reality shows" de los noventa, donde en varias películas se ven representados, *Kika*, *Volver*, hasta ridiculizar a una reportera como el caso de *Kika*, donde lleva hasta el desparpajo los casos de programas de realidad.

10.13.- Los retratos y el glamour de las estrellas

Warhol se propuso hacer retratos filmados durante algunos minutos, pues decía que de este modo captaba la interioridad de la persona. Esta manera de retratar, tomando un primer plano del rostro con el teleobjetivo durante unos minutos, permite ver que su obra pictórica está plenamente vinculada a sus películas. Se trataba de permanecer inmóvil, como si se posara para una pintura, pero la mayoría de los retratos eran casi imposibles, mezclando gestos o expresiones psicológicas de los que posaban. Warhol decía: "Si tienes nariz grande, búrlate de ella". Pintó a Marilyn, a Liz Taylor, a Mao, a la Princesa Diana, a su esposo el Príncipe Carlos de Inglaterra, se atrevió incluso con su propio retrato. Con ellas intentaba reflejar la fragilidad y la muerte pero, dejando de manifiesto la extraordinaria belleza de la obra acabada. Las combinaciones de color, o incluso claros y sombras, le daban a la obra un tono sombrío y trascendental con el que jugaba el artista. Pronto comenzó con la serigrafía de

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

las fotografías. Muchas veces recurría a las instantáneas y se representó de muchas maneras: burlándose de su nariz, con su sombra, con la peluca plateada, con distintos colores hasta llegar a los autorretratos de los años ochenta, los de camuflaje y los de travestido, maquillado y con peluca de mujer, como tratando de explicar su habilidad para esconder su personalidad real. Entre los muchos retratos que lleva a cabo también incluye el de Julia Warhola, su madre.

En esta faceta artística donde ambos directores coinciden es, en el primer plano, en no escatimar en llevar a un gran plano un defecto, una mirada, un detalle por insignificante que parezca. Además de la pasión por el autorretrato y coincidiendo con la devoción por las madres, ambas, la de cada uno, quedan implícitas en las obras de ambos artistas. No olvidemos de los primeros planos de Rossy de Palma en *Mujeres al borde de un ataque de nervios*, para proyectarla internacionalmente a musa de una importante firma de moda americana, incluso proclamarla internacionalmente como una nueva forma de belleza femenina. O los primeros planos de Marisa Paredes en *Tacones lejanos* o *Todo sobre mi madre*, donde la madurez de la actriz desprenden belleza a raudales. O un primer plano de Penélope Cruz en *Volver*, guían los ojos del espectador a los de la actriz, para que se vea esa configuración de lágrimas y emoción que transmiten al público un sentido subliminal del lenguaje entregándole la totalidad de la escena con todos sus contenidos.

También Almodóvar tiene devoción por las actrices de Hollywood, se desprende de una manifestación suya: "Una estrella como Bette Davis", confió esta idea en la clausura del "Congreso Internacional Pedro Almodóvar", organizado por la universidad de Castilla La Mancha en noviembre de 2003.⁴⁷

⁴⁷ Actas del Congreso Internacional Pedro Almodóvar. Almodóvar: el cine como pasión. Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha, noviembre de 2003.-

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

10.14.- El cómic

Para Warhol, el cómic definía las cosas tal como ocurrían en Nueva York y por eso le interesaban tanto. Históricamente, el cómic nació como evolución de las caricaturas periodísticas del siglo XIX y fue implantándose al ser utilizado como reclamo publicitario por dos grandes rivales periodísticos estadounidenses, Joseph Pulitzer y William Randolph Herat; al principio, tan sólo era una tira en blanco y negro que aparecía cada día en el periódico, pero la competencia entre ambos la transformó en un fascículo diario y fue tan grande el éxito, que se convirtió en una publicación autónoma con historietas en color. Nacía así un nuevo género literario, el 'cómic book'.

Este nuevo género literario se ve plasmado en ambas obras, tanto en la de Warhol como en Almodóvar que utiliza la forma del cómic para introducir los créditos de varias de sus películas o incluso en sus comienzos en los cortos, veamos un ejemplo:

Dick Tracy por Warhol

Cartel de película por Almodóvar

10.15.- Muerte y desastres: el realismo específico

Aunque su obra más conocida invite a la alegría de vivir, Warhol fue uno de los artistas más polémicos a causa de sus series sobre los desastres, la violencia y la muerte. Si bien no se considera un crítico social, sí que sus obras fueron de lo más críticas durante esa época. Nunca un delincuente ni un mafioso habían sido protagonistas de la pintura, y con este tipo de obra se ponía de manifiesto la perversidad de que el hombre es capaz, el drama, y el dolor que produce en los demás, la ineficacia del sistema y la morbosidad que muchas veces acompaña a la información, así como los límites estéticos del contenido de la noticia. El azul con el rojo vuelven de nuevo a la obra de Warhol a simbolizar a la muerte, en su obra *Gran silla eléctrica*, 1967.

Almodóvar lleva al cine las desgracias humanas. Al delincuente como protagonista, al fetichista, al sadomasoquista, con una visión implícita en muchas ocasiones de la muerte, combinando nuevamente y a modo de Warhol el azul con el rojo para simbolizar esta metáfora de vida y muerte como fue el caso de *Hable con ella*. Veamos sendos ejemplos:

Gran silla eléctrica - Warhol

Fotograma de *Volver*

Fotograma de *Hable con ella*

10.16.- El cine "underground"

Warhol empezó a sentir que no tenía suficiente con la pintura, necesitaba más espacio y tampoco le bastaba la imagen sin movimiento, así que, inevitablemente, llegó al cine, como una extensión lógica de su pintura. Empezó a filmar sus primeras películas en 1963 y con ellas planteó el problema de los límites entre lo artificial y lo real. Hizo tantas películas que se considera que recreó la historia del cine, desde el cine mudo con cámara fija hasta llegar a utilizar recursos muchos más complejos, y así como otros artistas de vanguardia no superaron los límites del cine experimental, Warhol llegó a hacer largometrajes comerciales. La Andy Warhol Foundation for de Visual Arts está investigando centenares de películas que Warhol dejó guardadas en la Factory.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Hecho que permitirá un análisis completo y una valoración más correcta de su importante actividad cinematográfica. Empezó aprovechando trozos de película y explicó él mismo que, al principio, hacía películas muy sencillas con la cámara fija, muy estáticas y sólo había un actor que hacía todo el tiempo lo mismo: fumaba, comía o dormía.

Creía que mucha gente iba al cine para ver a su estrella favorita, independientemente de lo que hiciera, y por eso realizó un tipo de películas sin argumento, en las que se puede contemplar al actor durante horas. Además, pensó en mostrar qué hace la gente cuando se conoce, qué puede hacer y qué puede decirse, con lo cual aumentó el número de actores. Como muchas de sus películas eran espontáneas, el mayor interés para él era mostrar cómo puede reaccionar la gente ante determinadas situaciones, y esto lo comparaba a un ejercicio sociológico. Decía que cuando se proyectaba, se podía valorar qué era la película: si el público se identificaba con ella, era un ejemplo, y si no, podía ser un documental.

Al principio hacía películas mudas, en blanco y negro y de encuadre fijo. Y la mayoría se rodaba en la Factory, convirtiéndose ésta en el equivalente "underground" de los estudios de Hollywood. En cuanto al tiempo, las películas se rodaron a 24 fotogramas por segundo y se proyectaban a 16 fotogramas por segundo, con lo cual se logra una lentitud muy sugestiva, produciendo la sensación de tiempo real, aunque no lo sea. El realismo de sus películas y su polémico contenido le han convertido en un importante cineasta, aunque en su momento muchos críticos valoraran sus películas de muy malas. *Blue movie* designa en Estado Unidos el cine pornográfico y así tituló Warhol su película en 1969 *Fuck*, fue la primera película comercial que mostraba un coito real. El éxito fue enorme, pero el Tribunal Criminal de Nueva York la retiró por obscena.

Como respuesta, Warhol publicó un libro con el diálogo completo y más de 100 fotografías. En *Blue Movie* los protagonistas conversan durante dos

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

horas del amor, de Vietnam y de sus cosas, y el sexo ocurre como algo natural en una relación afectiva.

En sus primeras películas se plantean acciones mínimas de la vida cotidiana, no hay narración ni momentos privilegiados con los que construir y concluir una historia. Son películas minimalistas que parecen estar filmadas en tiempo real y, sin embargo, esta realidad no es más que aparente y, aunque no lo parezca, hay complejas combinaciones de montaje con las que se consigue la sensación de continuidad, como si se tratara de reflejar la propia vida. En ellas también muestra la vida sin argumento, no tienen un final feliz como en las de Hollywood, ni siquiera tienen final, pueden alargarse hasta ocupar todo el tiempo que se quiera.

Los títulos también son mínimos y definen el contenido de la acción. Luego fue haciendo cosas más complicadas para ver qué más podía hacer con la cámara, e incluso sonido y movimiento. Fue a finales de 1964 cuando se compró una cámara sonora.

Para él, lo más importante era una actividad improvisada, como si se tratara de una 'performance' (interpretación o actuación). Le gustaba que sus actores no se aprendieran un guión, para que la película tuviera la máxima verosimilitud. Estaba convencido de que si hacían exactamente lo que les indicaba, se convertían en simples transmisores de sus ideas y eso le aburría; en cambio, si introducían algo o se olvidaban de parte del guión e improvisaban, la película resultaba mucho más interesante.

Esto tiene una relación directa con el realismo de su obra pictórica. Algunas de sus películas eran parodias del cine de Hollywood, que consideraba cargado de tabúes, heroísmo y glamour. Al principio, no le interesaba hacer películas pornográficas, pero, como siempre aludía a la vida real, las referencias al sexo acabaron siendo inevitables.

En la segunda etapa, aún si ser películas pornográficas, reflejaban la vida desafortunada de los sesenta, con los más alocados protagonistas de la Factory, como *Mario Banana* 1964, en la que el actor Mario Montez, travestido,

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

va saboreando un plátano, y *Lonesome Cowboys* 1967, sonora y en color, que fue rodada en Arizona y es una parodia de las películas del oeste, en la que aparecen vaqueros homosexuales que se enseñan pases de danza, en lugar de estar cabalgando y disparando heroicamente con el rifle. En *I, a Man* 1967 siete chichas coquetean con un hombre. *The Chelsea Girls* 1966, una película con imaginación sexual, fue su primer éxito comercial. Se rodó en el Hotel Chelsea con 12 rollos y con cada uno de ellos se captaron las escenas que iban ocurriendo en 12 habitaciones.

Warhol rompió con cualquier idea de continuidad narrativa, pues las historias que ocurrían en cada habitación, algunas de las cuales rozaban lo dramático, no tenían nada que ver entre sí, salvo en lo extravagante, que reflejaba el ambiente de los años sesenta. Los cuatro primeros rollos se rodaron en color, pero al acabarse el presupuesto, se continuó en blanco y negro. También hubo un cambio de escenario, pues en el Chelsea se hartaron y los echaron y tuvieron que continuar el rodaje en la Factory.

Online era un chico homosexual y una de las estrellas de *The Chelsea Girls*, donde representaba al Papa. Estaba confesando a Ingrid Superstar cuando, después de oír tantas confesiones, se hartó y fue él quien confesó su homosexualidad; dijo que, durante el rodaje, se sintió como si fuera un retrato desnudo de sí mismo y que nunca se hubiera atrevido a confesarlo si no hubiera sido Andy quien estaba al otro lado de la cámara.

En *Women in revolt* 1972, las protagonistas, Candy Darling, Jackie Curtis y Holly Woodlaw, eran habituales en la Factory; no eran simples travestidos, sino transexuales, y por ello representa los distintos niveles de liberación de la mujer. Para Warhol esta película era el testimonio del deseo de la feminidad; creía que los travestidos eran personas que se vestían de mujer ocho horas al día, pero otra cosa muy distinta era que un hombre se sintiera mujer, como Candy, Jackie y Holly; él les admiraba y respetaba por lo duro que era querer ser distinto de como se es por naturaleza y luchar por conseguirlo, y

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

en *Women in revolt* los mostraba como un ejemplo de la liberación que mucha gente deseaba.

En 1969 creó *Interview*, revista de cine, con crítica cinematográfica y entrevistas. Primero era sólo una revista "underground", pero empezó a tener éxito y hacia 1971 se orientó más hacia películas de Hollywood; se daba mucha importancia a las portada y a la fotografía, pues el objetivo era tener una revista muy visual, para poder leerla comiendo.

Warhol seguía siendo liberal, pero esto no le impedía relacionarse con gente de ideas distintas. La actividad empresarial de Warhol ya no tenía límites, ya fuera la revista, vídeos, televisión, promoción de productos comerciales, etc; donde él ponía la mirada era un éxito seguro que, traducido, significaba fama y millones de dólares. Entre su producción de vídeos y programas de televisión, dejó más de dos mil cintas, la mayoría de ellas aún en proceso de estudio.

Durante 7 años, Gerard Malanga fue el principal asistente de Warhol en su tarea serigráfica y pasaba muchas horas trabajando en la Factory, era también poeta y formaban un buen equipo; su trabajo allí fue su mayor experiencia vital y, como el maestro, tampoco tomaba drogas. Les animaba a no perder el control de su propia vida y a dirigirla ellos mismos, como si fueran películas. Esta idea, que refleja una íntima relación entre la vida y el arte como experiencia vital, es el núcleo de toda la obra de Warhol. Quien mostraba con todo tipo de colores y detalles algo que la sociedad del bienestar parecía no querer ver. Su obra no sólo refleja la transformación de la sociedad estadounidense, sino también de la europea, o sea que trascendió los límites de cualquier consideración local, y por eso es tan importante. "Cuando muera, no quiero dejar restos, quiero desaparecer", dijo. Desapareció cuando sólo tenía 58 años, el 22 de febrero de 1987, al día siguiente de una simple intervención quirúrgica de vesícula.

Al poco rato de anunciarse por televisión (la muerte del artista), el mercado del arte se revolucionó y los marchantes buscaban obras que comprar por todas partes. Había ironizado incluso sobre la muerte; decía que era lo que

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

le permitía a uno convertirse en una estrella y, sobre todo, había que estar muy bien maquillado porque era en lo más que se fijaba la gente. En su funeral se recordaron cosas que él había dicho, como; "me gustaría que dijeran: no ha muerto, ha desaparecido" o " me gusta la idea de que nos convirtiremos en polvo o arena, pero sería fantástico reencarnarse en una gran piedra preciosa en un anillo en el dedo de Elizabeth Taylor". Warhol desapareció, pero no su controvertida obra, que tuvo una enorme importancia en el desarrollo del arte del siglo XX.

En esta última etapa vemos la similitud entre Warhol quien en su momento no tuvo reparo para llevar al cine historias estruendosas como lo haría en España Almodóvar. Dar cabida en papeles importantes a travestidos u homosexuales en películas con tramas dramáticas. Reflejar una realidad social que en ocasiones en la gran pantalla se quedan pequeñas en comparación con la noche desenfadada de grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Fijémonos en que no sería hasta el año 2006 cuando se ironiza sobre los vaqueros americanos, donde si bien hasta entonces eran el reflejo de la masculinidad de Hollywood, es en este año con *Brokeback Mountain*, cuando se da cabida a su lado más humano y a través de una sensacional película y con exquisito gusto tanto cinematográfico como de guión, se incluye nuevamente la homosexualidad en los vaqueros americanos. Si bien, Almodóvar no ha tenido ningún reparo a la hora de llevar este tipo de realidad social a la gran pantalla, tanto desde sus comienzos como hasta la actualidad. Pero, teniendo en cuenta la trayectoria cinematográfica y la madurez del director, este tipo de realidad, se va perdiendo en sus últimas películas o pasa más desapercibida. No olvidemos filmes como *Matador*, *Todo sobre mi madre*, *La mala educación*... Tanto Almodóvar como Andy Warhol no han tenido reparo para colocarse delante de la cámara travestidos y ser filmados, ambos coinciden nuevamente en esta faceta de la vida. El arte de Warhol tiene su máximo esplendor después de muerto como referencia cultural o como análisis de la evolución que se estaba llevando a cabo en la sociedad durante esa

época. En España, si bien, el reconocimiento hacia Almodóvar es menor, éste sin embargo hasta el momento está teniendo un buen reconocimiento internacional llegando incluso algunas de sus películas por muy 'cutres' que fueran consideradas por la crítica nacional, a ser verdaderas obras de culto de determinados países europeos como *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón* en Alemania. También su proyección internacional ha sido considerada en Francia, Italia y en Estados Unidos.

Las dos primeras películas de Pedro están llenas de masoquismo, chaperos, travestís, lesbianas, promiscuidad, incesto, voyeur, todo un rebaño de ovejas negras balando sus faltas al cielo del nuevo Madrid. Las escenas de sexo por las que le castigaron vendrían más tarde con *La ley del deseo*, *¡Átame!* y *Kika*.

Pedro también tiene manifestaciones con respecto a la muerte, suele decir, que le preocupa, dicen que de ahí se derivan sus crisis de ansiedad. Es algo que no ha resuelto, aunque más que temerla no la comprende, en definitiva no la acepta. En *Matador* relaciona la muerte con el sexo, "...me di cuenta de que sólo podría contemplarla si realmente formaba parte de la vida"⁴⁸

En trece de diecisiete películas de Pedro aparece implícita la muerte. Incluso en la que aparece la fiesta taurina, puesto que para Pedro los toros encierran en su misterio ceremonias de iniciación a la muerte.

El rostro más parecido a la muerte lo encuentra en el alzhéimer, en los estados de coma, vemos como no acepta a ésta como final, que aún está dándole vueltas a la idea, queda implícita sobre todo en *La flor de mi secreto*, *Todo sobre mi madre* y *Hable con ella*, a modo de metáforas cinematográficas.

Cuando se presagia el final en sus películas se suelen acompañar con un fado portugués, que presagia la fatalidad.

Sin embargo, el sexo y la pasión lo suele acompañar musicalmente con canciones de Chavela Vargas en *Carne Trémula* el primer plano de la escena

⁴⁸ Conversaciones con Pedro Almodóvar, ob. cit. Jaime Royo Villanova. *Almodóvar mon amour*. Ediciones Temas de Hoy S.A. Madrid 2006. p. 59.

TESIS DOCTORAL: “Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo”

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

de amor que monta Pedro son culos copulantes. La imagen se ralentiza y viaja sobre los cuerpos. Chavela Vargas canta “... somos un sueño imposible que busca la noche / para olvidarse en sus sombras del mundo y de todo... / ... somos dos seres en uno que amando se mueren / para guardar en secreto todo lo mucho que tienen...”

Existen coincidencias en la vida de los artistas casi inexplicables. Cuando Pedro nace en Calatrava le dieron el óscar a Vivian Leigh por *Un tranvía llamado deseo*, obra que representa Leo (Marisa Paredes) en *Todo sobre mi madre*, película que también recibiría un óscar por la academia de Hollywood.

En enero – febrero de 1983 Andy Warhol visita Madrid con motivo de la exposición de Fernando Vijaide “Pistolas, cuchillos y cruces”, donde a Andy le presenta a Pedro Almodóvar como el Andy español.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

10.17.- Análisis cuantitativo. Color. Obra Andy Warhol

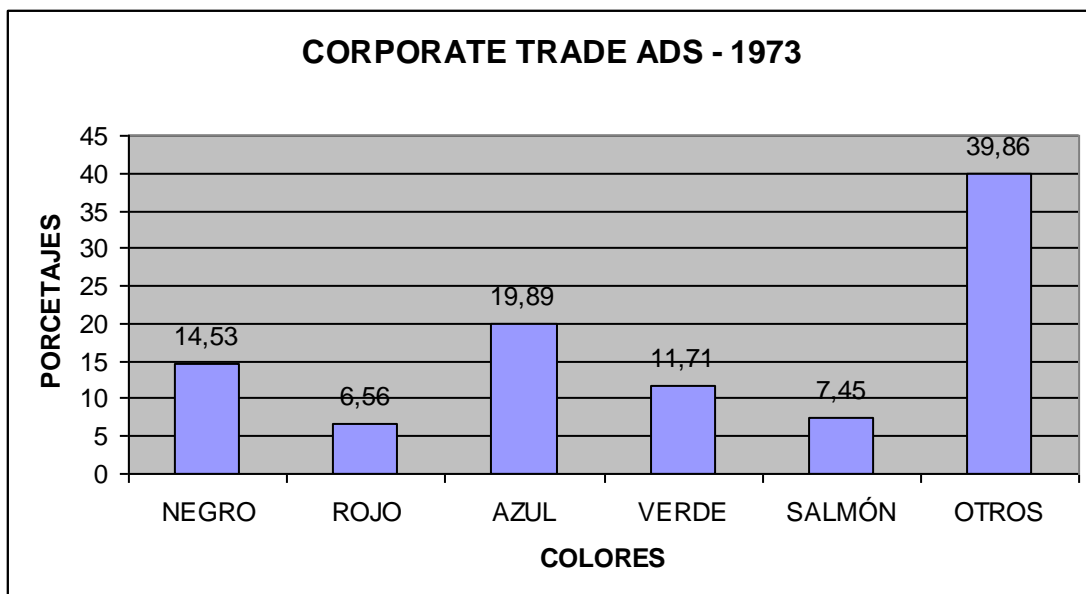
ANDY WARHOL		
<i>CORPORATE TRADE ADS - 1973</i>		
NEGRO	14,53	
ROJO	6,56	
AZUL	19,89	
VERDE	11,71	
SALMÓN	7,45	
OTROS	39,86	100
<i>ELVIS I AND II - 1973</i>		
NEGRO	5,89	
ROJO	12,37	
AZUL	59,63	
VERDE	0	
SALMÓN	0	
OTROS	22,11	100
<i>FLOWERS -1964</i>		
NEGRO	17,65	
ROJO	5,54	
AZUL	4,71	
VERDE	31,33	
SALMÓN	9,68	
OTROS	31,09	100
<i>MAO - 1972</i>		
NEGRO	21,4	
ROJO	7,84	
AZUL	12,23	
VERDE	6,39	
SALMÓN	6,47	
OTROS	45,67	100
<i>MARILYN - 1962</i>		
NEGRO	27,97	
ROJO	3,67	
AZUL	11,06	

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

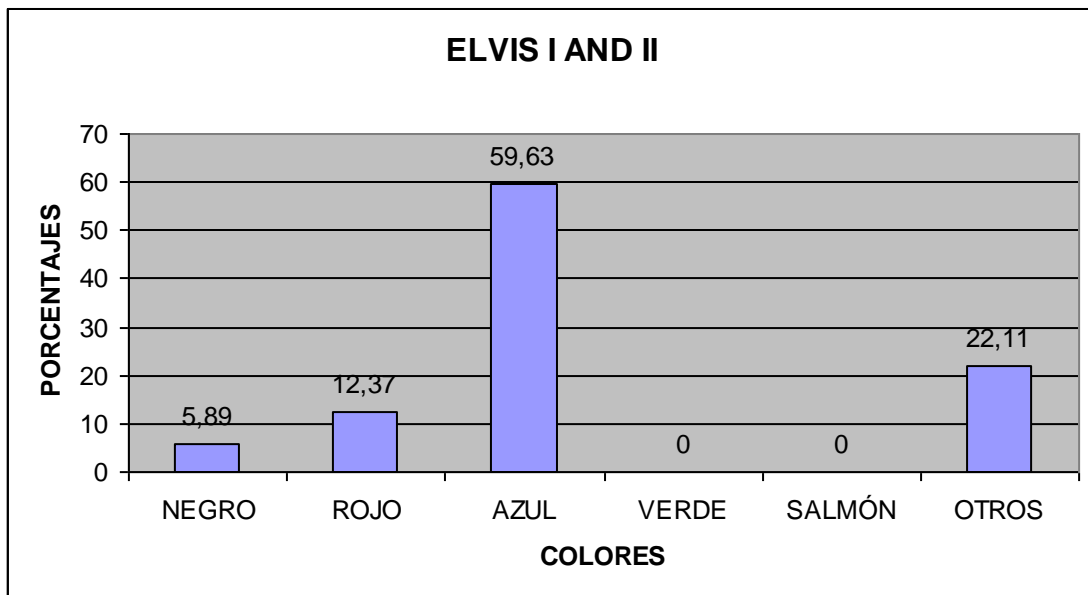
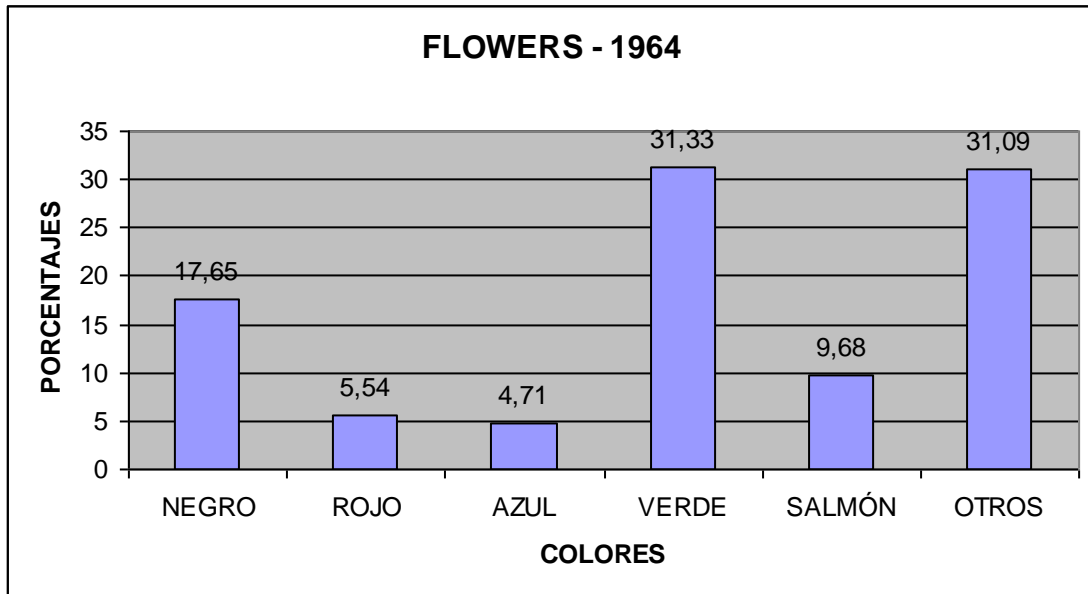
VERDE	0	
SALMÓN	1,98	
OTROS	55,32	100
COLORED CAMPBELL'S SOUP - 1965		
NEGRO	17,87	
ROJO	8,11	
AZUL	0	
VERDE	23,8	
SALMÓN	24,18	
OTROS	26,04	100
FUSIÓN		
NEGRO	17,55	
ROJO	7,35	
AZUL	17,92	
VERDE	12,21	
SALMÓN	8,29	
OTROS	36,68	100

Tabla 19 - Porcentajes de color – Obra estudiada de Andy Warhol

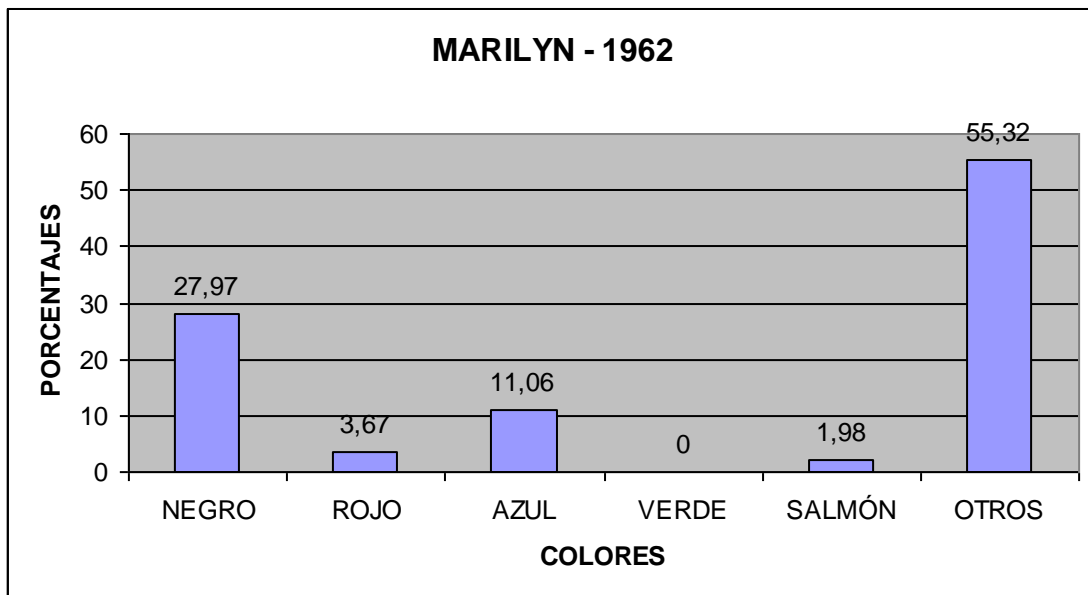
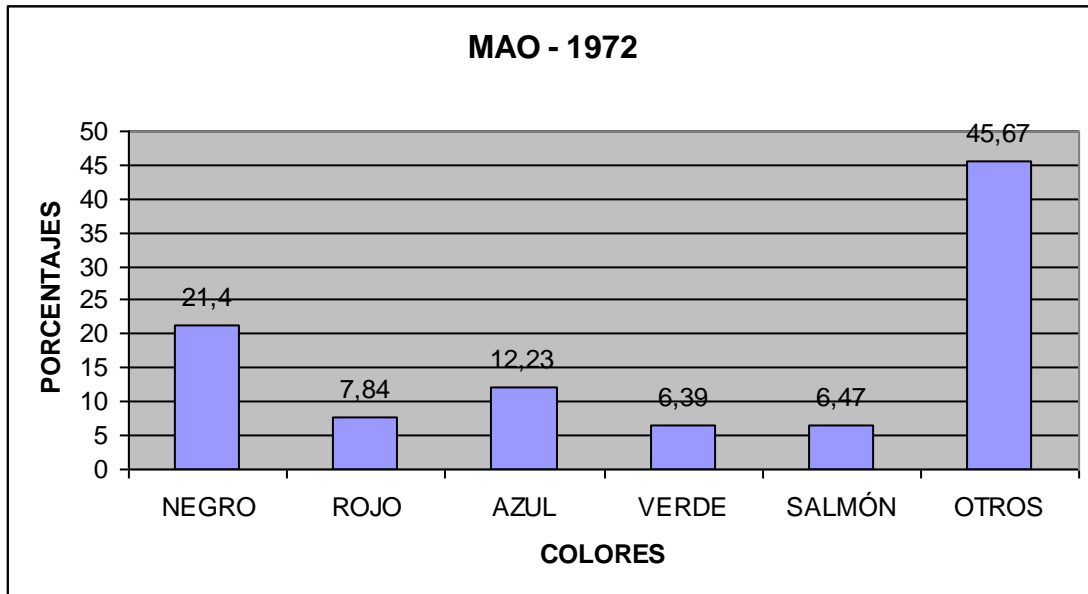
TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

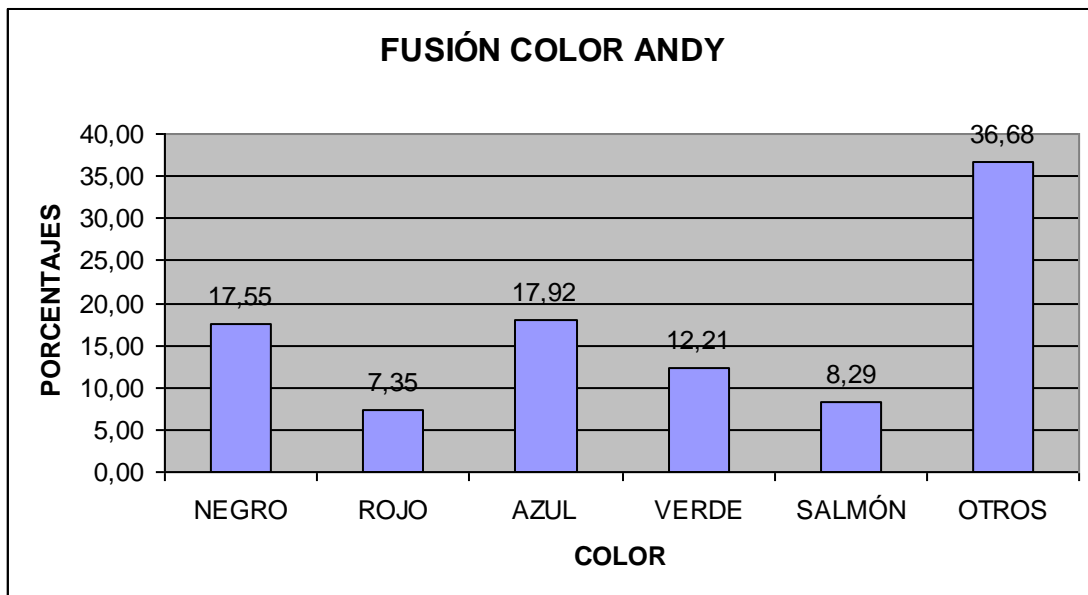
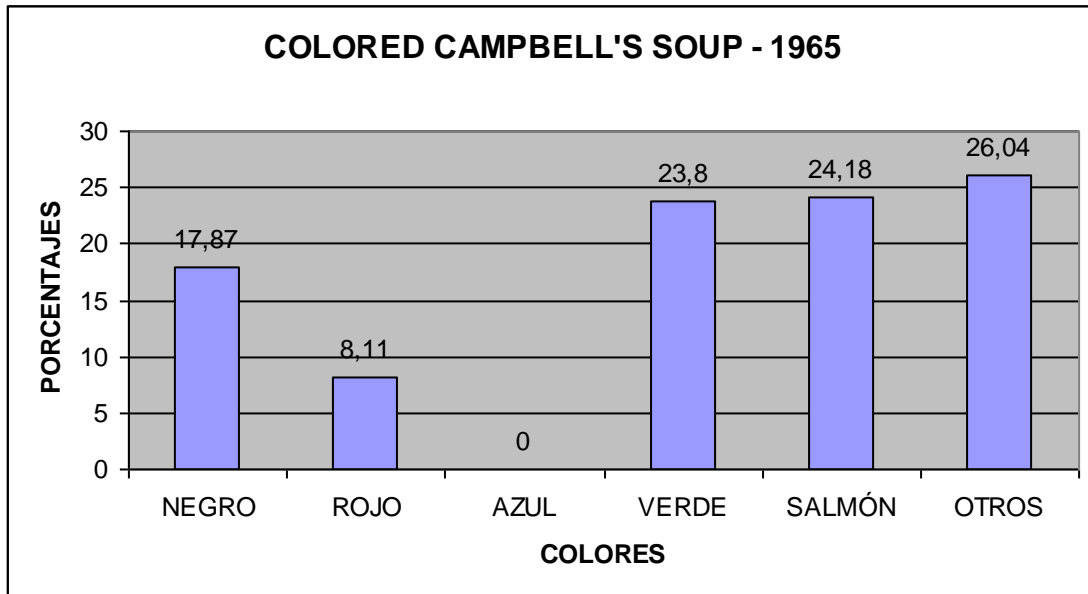
ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

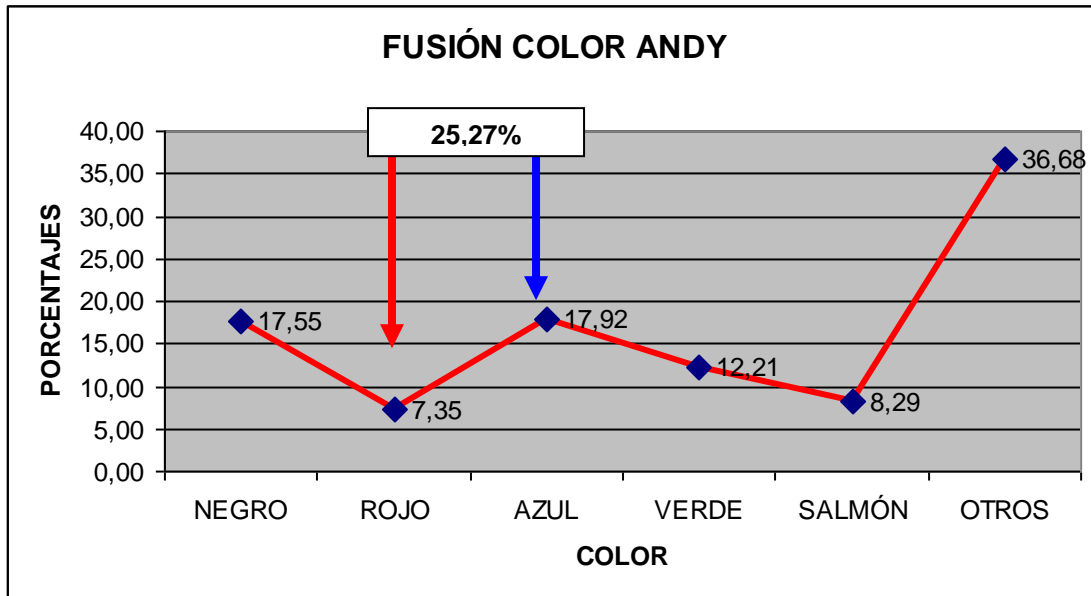
ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

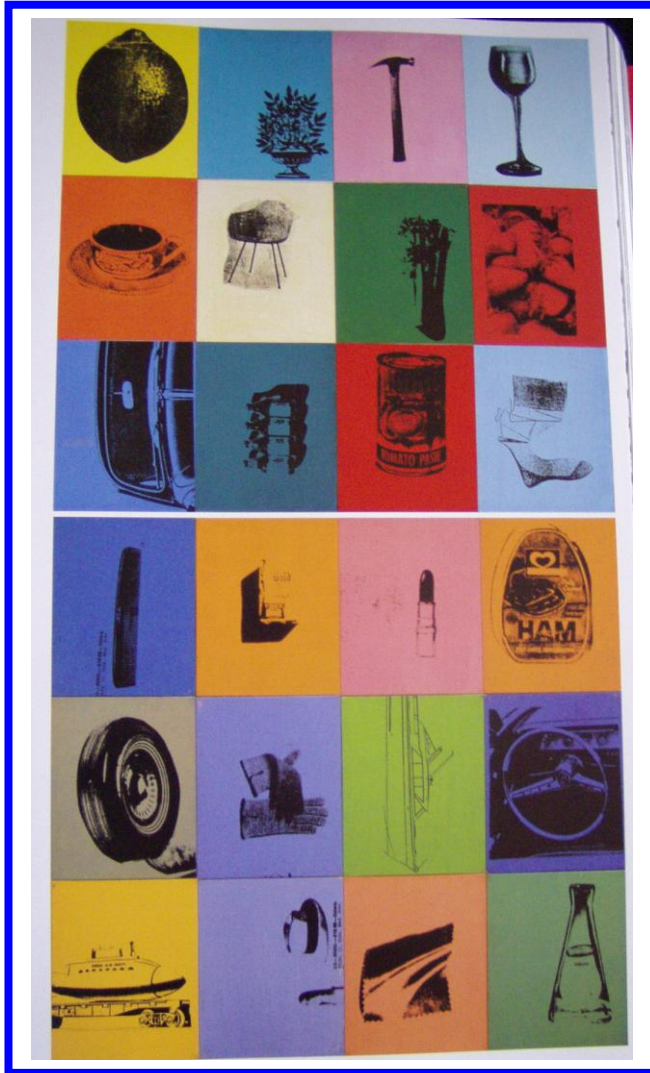
TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Obra número 1 - CORPORATE
TRADE ADS - 1973

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

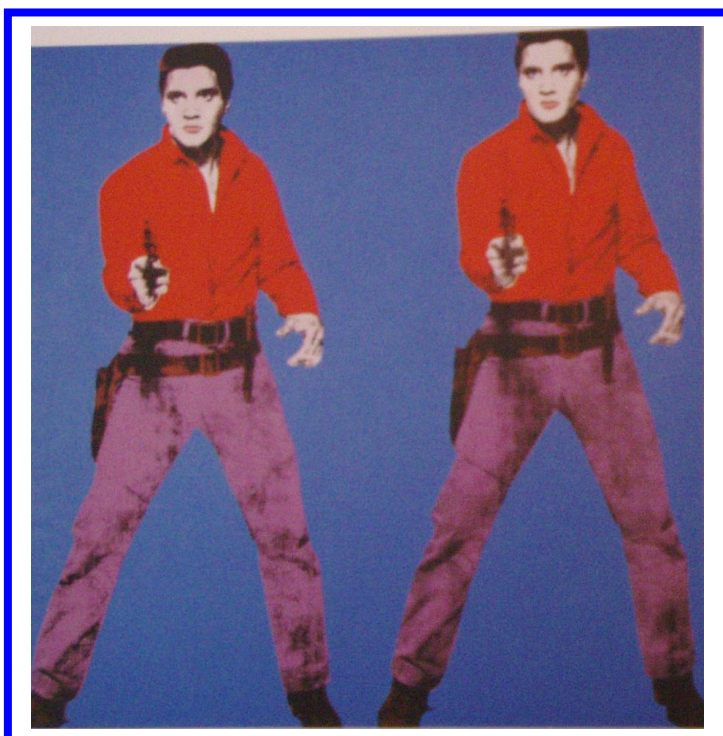
Obra número 2- COLORED
CAMPBELL'S SOUP - 1965

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Obra número 3 - MARILYN -
1962

Obra número 4- ELVIS I AND II -
1973

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Obra número 5 - FLOWERS -1964

Obra número 6 - MAO - 1972

11.- Pedro Almodóvar el arte y el color; Andy Warhol

El cine de Almodóvar conlleva en su obra el concepto de "arte total". Su "yo" vivencial es también artístico. Por la adscripción al pop americano y su versión kitsch española, su constante artística más acusada, desde sus comienzos en el "underground" con trabajos paralelos a Mekas, Warhol, Morrissey, Antonio Padrós o Iván Zulueta y, por su contacto con la movida madrileña, periodo de efervescencia artística que sólo tiene parangón en España con el Siglo de Oro, la generación del 98 o la del 27.

El mundo pop americano al frente de Andy Warhol, su creador más conocido, cambió el concepto del arte en el siglo XX. Cuando todas las posibilidades creadoras estaban agotadas en el mundo del arte, como había ocurrido con el mundo prehistórico, que vivió todos los pasos desde el naturalismo a la abstracción, apareció un nuevo concepto de interpretación del arte, que utilizando una iconografía cotidiana como base, la famosa serie serigrafiadas de las *Sopas Campbell*, produjo una conmoción artística. A partir de aquí los objetos de consumo cobraron un nuevo valor y adquirieron categoría de arte. Sin embargo la iconografía del popismo fue ampliándose cada vez más. El mundo del cine con Warhol y Morrissey a la cabeza, la prensa del corazón, las estrellas, los nuevos cómics, los grandes almacenes y la televisión totalizaron la temática del arte pop. Warhol con la creación en Nueva York de la *Factory*, cambió el panorama artístico contemporáneo y convirtió a Estados Unidos en punto de mira de todos los creadores de vanguardia internacional, que llegarían más tarde a España.

Este hecho hizo que Almodóvar se convirtiese en el más directo discípulo de Warhol, no solamente en España, sino también en todo el mundo, de tal manera que se puede afirmar que él mismo es un continuador de la obra de Warhol, tanto personal como profesional, de ahí las constantes tanto cualitativas como cuantitativas que se desarrollan y justifican a lo largo de esta tesis doctoral.

El arte, la moda, la droga, la literatura, etc..., están tan presentes en Warhol como en Almodóvar, en los años 60 y 70 en Nueva York, y en los 70 y 80 en Madrid, vemos una generación de 10 años de desfase cultural, en cuanto al movimiento se refiere. Ambos de procedencia proletaria, quedaron para siempre adscritos a un mundo urbano que nunca abandonaron. Solo diferencia el hecho de que Warhol se dedicaba a una intensa actividad como pintor, y Almodóvar como cineasta, pero los dos sienten las mismas inquietudes artísticas. Warhol multiplica las imágenes serigrafiadas: *Marilyn, Coca-Cola, Colt, Elvis Presley*, etc. La existencia de Warhol, rodeado de actores, actrices, modelos, yonquis, travestis, músicos y seres de todo tipo, queda subrayada en los personajes de la filmografía de Almodóvar. Todos los elementos del pop perviven en el mundo del realizador, tanto en el campo profesional como en el personal.

El gusto por el dinero, propios de personas procedentes de un bajo estrato social, es, sin embargo, una constante en nuestra sociedad actual, donde cuando ya no queda ninguna revolución por hacer, el pueblo sólo aspira a una vida cómoda y hedonista. Este sentimiento, fuertemente arraigado en la cultura pop, ya que el consumismo es causa común, proyectaba una vertiente de luminaria social que convirtió las revistas del corazón en su pura esencia.

El sentimiento de envidia, tan arraigado en el pueblo español, ha provocado que Almodóvar camine solo con su propia "Factory", casi familiar, al modo de Warhol, y que se haya rodeado de un muro insalvable, que el americano no necesitaba, y él en cambio, sí, ante su éxito internacional. Este conglomerado de situaciones, circunstancias y gustos convierten a estos genios en inseparables para su estudio, y al español, como continuador de la obra del americano.

La similitud queda plasmada en la obra del director desde sus comienzos, en *Entre tinieblas*, con la aristocrática marquesa, el LSD producto de visiones que enlazan directamente con la distorsión colorista de la serigrafías de Warhol. *¿Qué he hecho yo para merecer esto!*, representa un mundo donde

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Almodóvar comienza a utilizar el color como expresión puramente decorativa, en función de una concepción totalmente pop del color como dispersión multiplicativa. En *Tráiler para amantes de lo prohibido*, el gusto por la marginación y lo kitsch. En *Matador* es un homenaje a Warhol a través del uso del "colt" estilo rompedor, alternativo, casi punk así como la aparición de uno de sus póster serigrafiados. *La ley del deseo* supone un acercamiento a la temática homosexual, que ambos reflejan en su cine, tanto en las pocas películas comerciales que rodó Warhol como en la filmografía de Almodóvar, además del mundo de los travestismos componente constante en ambos artistas. En *Mujeres al borde de un ataque de nervios* es, por su concepción y realización, una película puramente pop, narrada como un cómic, y teniendo al mundo femenino como eje (parecida trama la de *The girls*, de Warhol). En *¡Átame!* desde su comienzo, con la reproducción de estampas del Sagrado Corazón de Jesús y de María, a modo de serigrafía multiplicada, que hubiese firmado el mismo Warhol. En *Kika* supone una mirada al pop desde la óptica narrativa (el cómic), pictórica (iconografía religiosa y decorados), y de los objetos además de la cinéfilia, con homenajes al cine negro americano. Antonio Holguín manifestaba en sus últimos postulados "Es presumible, pues que Almodóvar termine como director de cine adscrito al lenguaje del arte pop", Antonio Holguín, *Pedro Almodóvar*, Madrid, 3ª edición aumentada, 2006, página 165, a lo que la propia evolución última del cine de Almodóvar ha desmontado dicho postulado.

Desde sus primeras películas, Almodóvar, se sintió atraído por el arte y se rodeó de creadores plásticos que, formados en la movida, tomaron cuerpo en el cine del realizador, que compartiendo su amistad y su adscripción al arte contemporáneo, éste se convirtió en su propia proyección ornamental y escenográfica.

En *Laberinto de pasiones*, Guillermo Pérez Villalta hizo un fresco para la habitación de Sexilia, que el mismo director se encargó de colorear. En *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón*, los títulos de créditos creados por

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Ceesepe eran un punto de contacto con el cómic y en ellos se recreaban escenas posteriores de la película. Estos dibujos expresiones colorista de fuertes contrastes con colores puros y planos donde el dibujo y la línea son su parte fundamental.

Los colores, puramente hiperrealistas, ocre, naranjas pasteles, verdes y amarillos, son los colores de los habitáculos de los personajes, como lo es la pintura de Hopper, al que Almodóvar hace un homenaje en una de las escenas de la cinta, concretamente a su cuadro *Trasnochadores*, que él sitúa en la céntrica cafetería "Manila", de Madrid. Sus escenas de bares, interiores, ventanas y nocturnos son, en esencia, el mundo plástico del hiperrealismo, en la película *La ley del deseo*.

Incluso llega a ser más controvertido en la similitud o emulación de *La Piedad*, de Miguel Ángel, pero en esta ocasión son dos personajes masculinos, para *La ley del deseo*, en su final, y de fondo un altar barroco pastoso de las llamas, volviendo el plano final a un cuadro de Erró con una adaptación de *La Piedad* de Van Eyck tras el fondo del fuego.

Los colores van sufriendo transformación en la trayectoria fílmica del director sobre todo en la segunda mitad de su obra, acuciándose los azules, rojos, naranjas y verde. Unas mezclas casi incompatibles, pero que en manos del artista llegan a formar una marca de identidad haciéndola saciable a la vista y percepción del todo a través de la música, engranando todos los sentidos en un mismo plano. Postulados que para Antonio Holguín dice partir desde la película *¡Átame!*

Se utiliza el color como decoración y diversificación personal. Y la abstracción geométrica donde hay una búsqueda constante de experimentación colorista junto con las formas geométricas, como representación del mundo y la imagen real. De estas dos uniones van a surgir Almodóvar como un nuevo investigador del color dentro de un mundo no pictórico, pero sí visual. La imagen cinematográfica reviste, pues, en cine un carácter totalmente plástico. Llegando incluso a configurar planos geométricos

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

casi perfectos como es el caso de la película *Carne Trémula*, desde su cartel hasta los planos interiores cuando se funden los cuerpos desnudos de sus protagonistas bajo un ocre y negro ejemplar.

La teoría de los colores de Mondrian ocupa parte del escenario de *¡Átame!*, sobre todo en pasillos, y, curiosamente, en ascensores: rectángulos y cuadrados de colores fijos que quedan divididos por una línea que marca la diferencia y la unión entre ellos. Este mismo esquema se repite en *Tacones lejanos*, donde incluso el sistema colorista llega hasta el propio vestuario de los actores y el mobiliario (sofás, sillones y librerías). Este paroxismo colorista se convierte también en su proyección personal, la vestimenta del director e incluso las oficinas de su productora revisten esta experimentación colorista: chaquetas, pantalones, chalecos, camisas y zapatos del director forman un conjunto simbólico en conjunción con su obra, siendo *Tacones lejanos* su film más clave en lo referente a la plasticidad de la obra, naranjas oscuros, azules, y rojos se entremezclan en cualquier plano. *Kika* es el resultado de una intensa búsqueda artística que se identifica con su cine. La decoración queda asimilada en su totalidad al mundo del pop, ídem que Warhol.

Dis Berlin, pintor de la escuela pop española, ha colaborado en el cine de Almodóvar de forma habitual. Desde *La ley del deseo*, ha ido convirtiendo parte de su pintura en elemento imprescindible del mundo artístico del realizador y ha ejecutado obras directamente para *¡Átame!*, desde retratos a acuarelas de tipo hiperrealista, pasando por una serie de dibujos a rotulador en línea directa con el argumento del film. En uno recoge su trayectoria personal para llegar a la chica que ama, elaborado en el estilo del cómic; su ejecución es de nuevo hiperreal. En otro, recrea el personaje de una Venus, clásica en la historia del arte, que adquiere aquí la categoría de una Venus contemporánea por su concepción abstracta y simplicidad de líneas, llevando en si un mensaje (brazos y pies atados con cuerdas) feminista contra el machismo de la sociedad.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Las adaptaciones escenográficas se inspiran y son producto de la experiencia de ambos artistas con las drogas, sobre todo con el LSD, llamado hoy "tripis". Esta droga, que distorsiona la visión y los colores del entorno, es la que origina la expresión colorista y cambiante en la obra de Warhol. Estos motivos inspiran al realizador español en su film *Entre Tinieblas*, puesto que Sor Estiércol era adicta a los ácidos, éstos le producían visiones que terminaban por convertirse en auténticos cuadros pop. Almodóvar, además, ejecuta obras serigrafiadas basándose en las originales de su maestro. Concretamente, en *¡Átame!* y posteriormente en *Tacones lejanos* realiza dos cuadros serigrafiados: el primero, con láminas de motivo religioso (Corazón de Jesús y María) multiplicados por tres, a modo de los retratos de Warhol con Marilyn o Elvis, y el segundo con retratos de Becky del Páramo, también multiplicados, son la obra popo del director español.

También mezcla desnudos masculinos en *¡Átame!*, dibujos figurativos de Jean Cocteau, alusivos a la homosexualidad.

El diseño industrial en la obra e Almodóvar comenzó a tomar fuerza en *¿Qué he hecho yo para merecer esto!*, la respuesta a una intensa búsqueda de independencia y creación artística. Este diseño, que surgió, como tal, en Francia de la mano de Le Corbusier, y más tarde se desarrolló en Europa a través del "art deco", es ya considerado un arte que domina toda la cultura contemporánea, de forma que la última década el diseño del mueble ha adquirido una importancia capital dentro del mundo del arte y la sociedad. Fabricaciones en series limitadas, los muebles y objetos decorativos resultan imprescindibles en hogares de vanguardia, oficinas modernas y ministerios, siendo además objeto de exposición y subastas en las principales galerías del mundo. La explosión del diseño industrial, lanzado desde Cataluña, cuna y escuela del diseño español, no ha tardado en tener imitadores. Esta escuela, en continua renovación, se ha convertido en el punto de mira de todos los comerciantes, con un fiel consumidor para dentro de sus obras y vida personal en el director. La entrada del cine almodovariano en un contexto puramente

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

burgués le hizo ponerse en contacto con el mundo del diseño industrial y el estudio del espacio interior como elemento vital, personal, estético y funcional de sus personajes. En *Matador* y *La ley del deseo* el realizador utiliza, como en sus películas anteriores, edificios y espacios interiores preexistentes, preferentemente pisos del centro de Madrid de principios del siglo XX, que en su mayor parte son reconstruidos por individuos de profesión liberales, además de ser gente joven; la nueva burguesía.

El director dio el gran salto en el mundo del diseño y de la decoración gracias a la creación de su productora, El Deseo S.A. *Mujeres al borde de un ataque de nervios*, *¡Átame!*, *Tacones lejanos* y *Kika*, son el reflejo de la idea del cine de Almodóvar en toda su amplitud. Para ello, los rodajes de escenas interiores se realizaron todos en estudios, donde interiorismo y decoración desempeñan un papel clave en toda su obra. El espacio queda distribuido de forma racional en cada una de ellas, de forma que la luz, el color, los muebles y los objetos decorativos forman un todo uniforme, de manera que sus elementos identifican el cine del autor frente a todos los demás. La luz, en función de una serie de colores base, penetra por las ventanas, grandes puertas, a modo de cancelas en varios colores que dominan las zonas principales de la casa, llegando incluso a colorearse las persianas. Esta irrupción de color, idea innovadora de Almodóvar, pasa por muebles y paredes, de forma que sofás, mesas, sillas y demás mobiliario revisten su espíritu colorista, haciendo del director español el precursor de esta línea colorista cinematográfica, a la vez que su creador y maestro. Sin embargo Antonio Holguín resalta como explosión de color solo los enseres de sus decorados prestándole menor importancia a los revestimientos de las paredes, postulado que aparentemente carece de sentido sobre todo en la segunda etapa cinematográfica, donde todo está en consonancia, enseres y decorado.

La identificación de Almodóvar con el arte contemporáneo le ha llevado a utilizar muebles que él mismo diseña, o en su lugar coloca otros de

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

diseñadores conocidos mundialmente o las últimas formas más novedosas dentro del diseño industrial.

En *Tacones lejanos* el director asume su mundo decorativo de forma general. De modo que no hay un espacio, tanto interior, como exterior, que se encuentre libre del afán del director por certificar sus teorías sobre el mundo del arte. Este afán por colorear y llenar todo su espacio de materiales artísticos lo acerca, por el exceso, al mundo del barroco, y, por otro lado, al mundo árabe, donde hay una insistencia a no dejar un espacio libre. Esto se verifica incluso en las escenas que tienen lugar en exteriores, donde las fachadas y los arcos de las carreteras aparecen decorados con carteles en alusión al film y pinturas geométricas que confirman su intención, cada vez más clara, de la identificación de su cine con el mundo pictórico y colorista. Las paredes aparecen, dependiendo del individuo que las habitan, con colores que se encuentran en continua lucha; desafiando las propias leyes de las combinaciones cromáticas (véase la combinación azul rojo), establece un paralelismo lógico dentro del conflicto y la psicología de los personajes. En *Tacones lejanos* el interior de la casa de Victoria Abril es, en palabras del director "un reflejo de su propia casa". Las persianas que aparecen están todas ellas pintadas de varios colores. El espacio interior del salón queda dividido por sillones y sofás con una gama de colores fuertes chocando entre sí, verdes para los respaldos y rojos para sus esquinas, y alterna colores en los cojines de los sillones, todos ellos ideados por el director, siguiendo la tónica que había inaugurado en *¡Átame!* Estos sillones que dividen la estancia principal dejan un espacio libre para la colocación de una mesa de comedor, sencilla y funcional en color negro, con sus correspondientes sillas haciendo juego. Unos floreros colocados simétricamente por pares iguales, una mesa con objetos de barro tratados toscamente de forma artesanal y un televisor cierran la decoración de la estancia. Marisa Paredes (Becky del Páramo), en *Tacones lejanos* adquiere una vivienda en la que habitaron sus padres, una portería, excusa que utiliza el realizador para transformar su aspecto interior y exterior, reflejando así su

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

propio cambio social estético a través de la evolución de su protagonista. En *Kika* existe una lucha cromática y estilística en continua expansión, según donde se desarrolla la trama de la película. Líneas rectas en combinación con ojos de buey para el "mirón" de Ramón, los demás espacios interiores son un reflejo, como en las películas anteriores del nivel socioeconómico y cultural de sus personajes. Interiores burgueses que no dejan espacio para la imaginación, reflejo de la clase dominante del país, de la que el director abomina.

La moda ha sido también una constante en su cine. Para ello, y siguiendo su propia tónica, toma modelos de creadores nacionales e internacionales o él mismo diseña y escoge el vestuario de sus filmes. Este vestuario ha ido pasando desde el pop de su primera película, hasta los modelos Chanel, Armani, Gaultier o Versace, acompañado, como ocurren en todos sus películas, su evolución personal y social, con la artística. En algunas cintas, el vestuario lo aportaban los propios actores, o los compraba y creaba el director sobre la marcha. Desde los cuadros blancos y negros en el vestuario de su primer largo, además del choque colorista en medias y zapatos hasta el actual, ha recorrido todo el mundo de la moda contemporánea. Juan Carlos García viste a Verónica Forqué en *Kika*, al igual que a Bibí Anderson en *Tráiler para amantes de lo prohibido*. Pero fue realmente en *Matador* donde el realizador se introduce de lleno en el mundo del diseño y la moda, llegando él mismo a interpretar el papel de Francis Montesinos en la película. Los ejemplos más sobresalientes del vestuario de la película están representados en los personajes de Eva Cobo y Assumpta Serna en momentos clave de la misma, pues, durante un desfile de modelos, los dos personajes, rivales en el argumento, visten sendos modelos de Montesinos y Cossío. Modelos creados especialmente para la película, revisten su propio clima de seducción, pasión, erotismo y muerte, dentro del propio círculo del director. Los zapatos de tacón, las faldas de tubo y la ropa estrecha son los protagonistas de *Mujeres al borde de un ataque de nervios*, donde se hace incluso una retrospectiva de la moda

de los años 60 en el personaje de Julieta Serrano. Este tipo de moda acentúa aún más el carácter feminista de la película.

Chanel y Armani para *Tacones lejanos*. Los modelos de ambos creadores se reducen a trajes clásicos dentro de la línea de cada diseñador, de la que el director saca su propio partido estético y social. Rebeca (Victoria Abril) viste dos trajes de colores que respetan la propia trayectoria colorista del realizador, ambos de chaqueta corta ribeteada en sus bordes y botonadura en tonos dorados y plateados; representan a una clase social acomodada de la España de los años 90. Becky del Páramo (Marisa Paredes), con traje de Giorgio Armani, representa el triunfo de la elegancia, el colorido y el éxito profesional. Sus trajes de chaqueta, de un colorido acorde con el personal mundo polícromo del realizador, como en el caso anterior, revisten un carácter de placidez, por la sencillez de su diseño, y de triunfo, por la utilización de tejidos de seda. Estos modelos confieren a la protagonista un paralelismo vital. Los complementos en los vestidos de sus protagonistas rozan el fetichismo al que nos acostumbraremos a percibir en el mundo almodovariano.

12.- El sonido en las películas de Pedro Almodóvar. Bandas Sonoras

Diálogos del film *Entre tinieblas*:

Yolanda: Pero si tiene todo mi repertorio.

Madre Superiora: Adoro toda la música que habla de los sentimientos: boleros, tangos, merengues, salsas, rancheras...

Yolanda: Es que es la música que habla, que dice la verdad de la vida. Porque, quien más quien menos, siempre ha tenido algún amor o algún desengaño.

Tratando como único arte universal el cine, desde sus inicios debido a la ausencia de banda magnética, se proyectaba en salas oscuras acompañado de música, de modo que desde su nacimiento, éste y la literatura fueron sus pilares básicos. El cine por tanto se convirtió en el arte del siglo XX, y por su difusión, en un fenómeno de masas.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Almodóvar en sus comienzos, acompañado por su hermano Agustín comentaba y ponía música a sus cortometrajes, como ocurrió en los Lumière o en la proyección de las primeras películas en las salas cinematográficas. De forma que la música resultaba de vital importancia como soporte de la obra fílmica, tanto en un caso como en el otro.

Melodías, movimientos, armonías y ritmos han sido a lo largo de la historia del cine pautas que han marcado no sólo un film, sino también una época, llegando a pervivir en la memoria colectiva y resistiendo el paso del tiempo. Almodóvar ha conocido desde sus inicios la importancia del elemento musical en el cine. Siendo él mismo melómano e intérprete de sus textos, ha conseguido crear momentos irrepetibles donde imagen y música forman un todo indisoluble, consiguiendo en múltiples ocasiones que el público no olvide una melodía de otros autores que en sus manos adquiere un valor totalmente catalizador y de acorde con la narración expuesta.

De lo popular, a lo vanguardista, pasando por lo clásico, Almodóvar aborda todos los géneros musicales en sus películas. Incluso las mezclas como ocurre con *Pepi, Luci y Bom y otras chicas del montón*, cuando termina un largo plano, donde Bom, cantante de punk-rock, decide dedicarse al mundo del bolero, teniendo la escena precisamente un bolero como fondo musical, preludio de los finales de la mayoría de las películas del cineasta. *Laberinto de pasiones* supone su encuentro con la música popular catalana: la sardana, utilizada como fondo en los títulos de crédito de la película, que se desarrolla en el mercadillo madrileño del Rastro, logra de nuevo adecuar lo popular dentro de su mismo contexto. La exposición del bolero alcanza su máximo esplendor en *Entre tinieblas*; no es más que la traslación sentimental del español de posguerra. Su identificación con este tipo de música populista lo ha hecho recorrer tiendas de discos antiguos y usados en pos de su propia prolongación temática, encontrando una veta inagotable para su cine, tanto que, sin temor a equivocarnos, aseguraríamos que el bolero es la quintaesencia musical del

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

cine almodovariano, alcanzando su cenit en esta película, donde su protagonista, Yolanda Bell, es su mentora.

Los momentos más logrados del cine almodovariano en relación con la música popular se encuentran plasmados en:

¿*Qué he hecho yo para merecer esto!*, con “La bien pagá”, de Miguel de Molina.

En *Tráiler para amantes de lo prohibido* recrea en sus raíces la más pura comedia musical española. Huyendo de partituras originales, con canciones de Olga Guillot, Eartha Kitt, Bambino o David Bowie, logra componer una especie de zarzuela operística moderna, como si de un musical se tratase.

La explosión de placer y escenas eróticas en *Matador*, a través de la canción de Mina “Espérame en el cielo”, que en palabras del director “es la mejor canción que he escuchado dedicada al orgasmo”⁴⁹, ejemplifica claramente la función de la música en su cine. Mina, famosa cantante en la década de los 60-70, es adaptada en *Tacones lejanos* con la voz de Luz Casal, consiguiendo de nuevo la identificación total entre música e imagen.

El bolero de *La Ley del deseo*, “Lo dudo”, enaltece también la circunstancia vital de los personajes y lo eleva a cotas impensables dentro de este tipo de música popular y su traslación a la pantalla. Hasta el punto de que, una vez utilizada por el realizador, cobra una nueva dimensión, llegando a absorber la propia música en beneficio de la historia, además de convertir el bolero y la música de salsa en cita obligada en todos los locales musicales, propiciando la creación de locales específicos dedicados a este tipo de música. *Mujeres al borde de un ataque de nervios* continúa en la misma línea musical. “Soy infeliz” y “Puro teatro”, cantadas por Lola Beltrán y La Lupe, respectivamente, son un mundo paralelo a la personal situación de los protagonistas, quedando totalmente sincronizados el argumento y la música.

⁴⁹ En Nuria Vidal, Cine de Pedro Almodóvar, op. cit.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

¡Átame! supone, por el contrario, un desequilibrio músico argumental, donde se pierde el clímax de sus anteriores cintas. Ni siquiera la banda sonora de Morricone, ni la canción del Dúo Dinámico, consiguieron crear el ambiente musical que la película requería.

Tacones lejanos supone su vuelta a la identificación temático musical del realizador. Con dos canciones de Mina y Chavela Vargas, recreadas por Luz Casal, “Piensa en mí” se convirtió en éxito internacional.

Kika penetra en el mundo del flamenco con: *Se me rompió el amor*, cantadas por Fernanda y Bernarda de Utrera. Además completa el ciclo de la comedia musical americana con la música de Pérez Prado.

Con respecto a la música vanguardista a Almodóvar se le puede identificar con los movimientos musicales más inquietos. Su Lp “Cómo está el servicio de señoras”, y sus “maxi singles”, “SatanaSA” y “La Gran Ganga” representaron en su momento una corriente de aire fresco dentro del panorama de la música moderna española, coincidiendo con la movida madrileña. Sus letras, llenas de ironía, lujuria y un canto a las drogas y al alcohol como fenómeno lúdico, tenían un descaro que en su día tuvieron Patti Smith, Rolling Stones, Bob Marley, Nina Hagen o Lou Reed con la Velvet “underground”, la banda cuyo mecenazgo corría a cargo de Andy Warhol. Estas letras que resultan un revulsivo de lo más chocante, estaban llenas de una gran carga cómica. La canción de Mick Jagger “Sympathy for the devil”, la convirtió el director cantante en “SatanaSA”. A partir de entonces, aunque no grabase otro disco, Almodóvar había traspasado la frontera que había marcado los Velvet y Warhol, ya que él era el intérprete de sus propias creaciones.

La música clásica, o mal llamada culta, en el cine del director supone su adecuación a la escena, la elevación de un tono de carácter lírico, dramático, sentimental o pasional; lo consigue a través de compositores como Shostakovich, con su “Sinfonía número 11”, Stravinski con su “Tango”, ambos temas en la película *La Ley del deseo*, y Rimsky Korsakov, con su “Capricho español” y “Scherezade” en *Mujeres al borde de un ataque de nervios*.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

La obra de Bonezzi en la filmografía de Almodóvar tiene una triple vertiente, a expensas siempre de la temática de la cinta, aunque con un nexo común, la instrumentación, que siempre acude a la electrónica acusando su formación, así como su comunión con los movimientos musicales contemporáneos. Su primera colaboración con el director se limitó al acompañamiento musical de unos discos que fueron base para *Laberinto de pasiones*. Cuando realmente compone la primera banda sonora para el director es para la película *¿Qué he hecho yo para merecer esto!* Esta película con tintes de comedia negra, en el más puro estilo neorrealista, con toques de “thrillers”, recogió en su composición musical dos influencias claves en la música de Bonezzi – Almodóvar, Rota y Herrmann. Temas como “El lagarto”, “La familia de Gloria”, “Madrid – Berlín”, “La soledad de Gloria” o “¿Qué he hecho yo para merecer esto!”, la banda sonora comienza cíclicamente como termina.

Almodóvar, como buen narrador, y como artista total, acude a un mundo musical que se identifica con su cine; por ello Bonezzi se sumerge en la más pura inspiración italiana neorrealista. Su banda sonora toma una fuerza inusitada, sobre todo por el cambio instrumental que supone, adaptando la música al medio al que corresponde: el proletariado urbano en la sociedad contemporánea. Digamos, pues, que esta composición representa en su concepción los tres ejes básicos del film son: el suspense, la tradición y la modernidad.

La última banda sonora de Bonezzi que compuso para el director, *Mujeres al borde de un ataque de nervios*, está plagada de elementos constantes en la obra de ambos autores. La combinación de compases lleva a una perfección armoniosa que desencadena una melodía totalmente nueva, fruto de esta mezcla de influencias, compuesta por los siguientes temas: “Mujeres al borde de un ataque de nervios”, “La mirada indiscreta”, “Taxi triste”, “El teléfono no suena”, “Hacia el aeropuerto”, “Los tacones de Pepa”, “Taxi mambo”.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

En las siguientes películas, Almodóvar ha recurrido a compositores reconocidos mundialmente para la composición de sus bandas sonoras: Ennio Morricone, para *¡Átame!*, y Riuchy Sakamoto, para *Tacones lejanos*. En principio contactó con los Talkings Heads para la banda sonora de *¡Átame!*, pero terminó por encargársela a Ennio Morricone, pues parece ser que Bonezzi no pudo hacerla por problemas de fechas. Morricone estuvo en Madrid durante una semana, vio la copia de la película, e inmediatamente marchó a Roma, compuso la banda sonora y la mandó de nuevo a Madrid. La banda sonora, al ser un producto de encargo y realizarse en un espacio tan corto de tiempo, carece de la calidad de otras composiciones de Morricone, un compositor, además, a años luz del mundo almodovariano, motivo por el cual la música de la película no reúne las características personales que envuelven los filmes del director. Los temas musicales que acompañan la cinta son: "¡Átame!", "El castillo encantado", "El pueblo deshabitado", "Las dos hermanas", "Inquieta", "Déjame sola", "Introducción al psiquiátrico", "Si supieras cuantas noches", "Cuento infantil", "El fantasma del caballo", "La ciudad se mueve", y "Loco por Marina".

En *Tacones lejanos*, Almodóvar busca un compositor más adecuado a su universo, y después del fracaso que supuso la colaboración con Morricone, se decide por el japonés afincado en Estados Unidos Riuchy Sakamoto, que había compuesto, entre otras, la banda sonora de *Merry Christmas Mister Lawrence*. La banda sonora de Sakamoto, exceptuando las canciones interpretadas por Luz Casal, además de temas orquestales que el director adecua al su film, nos retrotrae a un mundo almodovariano donde la música cobra una vida inusitada dentro de la trama argumental. Los temas de Sakamoto, utilizados en su momento justo, dan a la cinta la dimensión melodramática que ésta necesita para su mayor comprensión, a un público ansioso por descubrir la última creación del director. De tal manera que podríamos pensar en esta película como en un melodrama musical, por la cantidad de música que fluye en ella. Temas como: "Tema principal", "Tacones

lejanos”, “Trauma”, “Plaza”, “Besos”, “Un año de amor”, “El cucu-1”, “El cucu-2”, “Asesinato”, “Interrogatorio”, “A punto de confesar”, “Tele 7”, “El arresto de Rebeca”, “Piensa en mí”, “Sonata de otoño”, “La liberación de Rebeca”, “El secreto de Letal”, “El viaje en ambulancia”, y “Título final”.

Para el resto de sus películas Almodóvar utiliza una de sus constantes para la composición musical, y es: Alberto Iglesias director musical que merece especial atención por la vinculación constante que tiene con el director manchego.

A lo largo de la cronología cinematográfica del director y a través de los temas musicales elegidos en cada una de sus películas y sus intérpretes, encontramos constantes, que tras analizar de modo biográfico, cada uno de los intérpretes más representativos utilizados en la música de sus películas de una forma cualitativa, arroja una serie de constantes de forma cuantitativa que asemejan la vida del director con la de los autores elegidos, como canción representativa en cada uno de sus filmes.

12.1.- Ismaël Lo

Músico y pintor nacido en Níger en 1956, pasó la mayor parte de su infancia y juventud en Senegal, donde creció musicalmente escuchando la música que consumían sus hermanos mayores. La carrera musical de Ismaël Lo está salpicada de anécdotas, como tocar en directo para una televisión con una guitarra de una sola cuerda de hilo de pescar, una armónica y su voz, de ahí que le llamasen “hombre orquesta”, que más tarde pasaría al Bob Dylan africano, puesto que su vocación era cantar. Sus orígenes musicales parten de Playa del Inglés en Gran Canarias, durante los años 80 milita en la clásica banda de Dakar: “Súper Diamono”, y desde hace ya más de una década cuenta sus historias en solitario. Ismaël Lo es un artista de la ciudad y sus canciones así lo reflejan, tanto en las letras como en la música. Canta generalmente a las cosas que le rodean y a los sentimientos, lo hace preferentemente en francés, “wolof” u otros dialectos de su tierra. Sonidos

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

sobre los que destaca una voz sedosa y vital, emocionada, especialmente cuando canta baladas que son el género más representativo. El director Almodóvar eligió el tema *Tajabone* (4:01) de su disco *Jammu Africa* para la película *Todo sobre mi madre*.

Música instrumental melancólica, con coro de voces son sonidos de África, donde se mezclan las voces de Ismaël Lo con instrumentos de cuerda. Conexiones y coincidencias con Almodóvar; emigración y gusto por los boleros.

12.2.- Chavela Vargas

Isabel Vargas Lizano nace en Costa Rica en 1919 en San Joaquín de Flores provincia de Heredia, luego vive gran parte de su vida en México, donde triunfa hacia los años 50 de la mano de *Macorina*, una canción de rebeldía del siglo XVII que interpretó con arreglos propios. Ausente de los escenarios por un tiempo, regresa a los mismos en los años 90 en la sala "El Hábito del Coyoacán" e inmediatamente fue descubierta por el cineasta español Pedro Almodóvar quien la hizo participar en sus films *La flor de mi secreto* y *Carne Trémula*. Cantante y director han sido cómplices en sus avatares artísticos signo que corrobora el acompañamiento que hace Almodóvar a Chavela hasta el escenario en su última presentación en Buenos Aires, Argentina. Desde muy joven se declara inconformista y rebelde. Sin pelos en lengua, Chavela habla en su autobiografía de una infancia infeliz: "...a mis abuelos no los conocí y a mis padres más de lo que hubiese querido. Tuve cuatro hermanos y puesto que he de decirlo casi todo, lo diré: mis padres no me querían (...). Cuando mis padres se divorciaron me fui con mis tíos que Dios tenga en el infierno..." Adolescente, Chavela viajó a México donde llegó a desempeñar distintos oficios de criada a vendedora de ropa para niños, hasta convertirse en "La Vargas", esa mujer con estilo particular de interpretar, desenterrando cada frase, extrayéndole a cada frase fervores y rencores. Ataviada con un poncho, con voz recia recorrió todo el territorio mexicano y llenó los lugares más controvertidos de la noche azteca: "El otro refugio, El blanquita, El patio, La

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

taberna de El Greco”. A mitad de los años 50 en Acapulco cantó en la boda de Elizabeth Taylor, conoce a Rod Hudson, Grace Nelly y Ava Gardner, entre muchos artistas de la época. Más de 30 discos acompañan a Chavela destacando canciones como: *La Llorona*, *Somos* o *Luz de luna*. Ya consagrada, abre una puerta de la bohemia mexicana y se codea con el compositor Agustín Lara, la poeta Pita Amor, el pintor Diego Rivera, el escritor Juan Rulfo, el cantante Pepe Jara. Chavela quien ha sido clara a la hora de hablar de su sexualidad y que señaló que entre sus amores estuvo la pintora Frida Kahlo, dice en su autobiografía: “...se dieron cuenta de que yo era homosexual desde muy niña”. Agrega que, para referirse a ella muchos utilizan el término “rareza”. Y concluye: “...lo que duele no es ser homosexual sino que lo echen en cara como si fuera una peste”. Almodóvar incluye canciones de Chavela Vargas en *Kika* con el tema *Luz de Luna* (3:28), y en *La flor de mi secreto* con el tema *En el último trago* (2:43).

Parece como si director y cantante coincidieran en vidas rebeldes y controvertidas, gustos afines, conocimiento del glamour. Tanto la pasión como el rencor parecen tener cabida en sendas expresiones artísticas. Aparecen nuevamente constantes en las personalidades paralelas que nos encontramos analizando, señalando incluso en este momento a Andy Warhol puesto que si bien para él era una diva Elizabeth Taylor, Chavela cantó también en su boda en México, ambos prestan devoción hacia la actriz.

Canciones de reivindicación, de rebeldía, emigra a México, infancia infeliz, desempeña varios trabajos a lo largo de su vida, homosexual, enganchada al alcohol durante una etapa de su vida, vida llena de glamour, devoción por Andy Warhol. Letras trágicas en sus canciones “tómame esta botella conmigo en el último trago nos vamos...”, “... que difícil tratar de olvidarte, sin que sienta que ya no me quieras...”, “... otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores...”

12.3.- Luz Casal

Nacida el 11 de noviembre de 1958, en Boimorto provincia de A Coruña, en España. Única hija del matrimonio formado por José y Matilde, su familia se traslada a vivir a Asturias cuando tenía tan solo seis meses. Casi siempre ha actuado como solista, salvo en algunas ocasiones como cuando formaba parte de “Los Fannys”, un grupo de rock dedicado a versionar. Se redime de esta faceta complementando sus conocimientos musicales con la técnica operística del belcanto. Una productora independiente se interesa por ella y la manda a unos estudios donde le hacen una prueba grabando unos coros. Y poco a poco se va introduciendo en el mundo de la música. A partir de 1977 entra de lleno en el mundo de la música joven y empieza a interpretar temas más comerciales. En 1980 edita un single “El ascensor”, y en otoño de 1981 graba su primer LP, “Luz”. En 1983 realiza una gira por toda España con Miguel Ríos como integrante del show “El rock de una noche de verano”. El LP “A contraluz”, contiene el bolero “Piensa en mí (4:28)” y la canción italiana “Un año de amor (3:20)”, temas que forman parte de la banda sonora del film *Tacones lejanos*. Como curiosidades en su manifestación social tenemos que con motivo de las elecciones generales españolas en junio de 1987, Luz Casal actuó en un mitin del PSOE, identificándose con esta fuerza política al igual que lo haría el director manchego. Dice Luz: “...descubrí la música cuando descubrí la vida”. La madurez musical de la artista llega con su álbum “Un mar de confianza”, en el año 1999, madurez personal y musical. Ha demostrado tener una gran voz para las baladas y fuerza especial sobre los escenarios.

Cantante de la movida madrileña, comprometida con la política pública nacional española, militante de izquierdas. Voz desgarradora. Controvertida vida social. Letras trágicas en las canciones que incorpora Almodóvar a sus películas en consonancia con la escenografía presentada, “... cuando quieras quitarme la vida, para nada me sirve sin ti...”.

12.4.- Caetano Veloso

Nacido el 7 de agosto de 1942 en Santo Amaro de Purifica Sao, una pequeña ciudad del estado de Bahía, Brasil. La suya fue una familia amante de la música y numerosa, integrada por ocho hijos, dos de ellos adoptados; Caetano aprendió en su casa a tocar el piano y a los nueve años compuso su primera canción, "un baião". Cuando llegó el momento de los estudios universitarios, junto a su hermana María Bethania, se trasladó a Salvador de Bahía, donde pasó su juventud y estudió Arte en la Universidad. Rápidamente ganó algunos premios y pudo grabar su primer álbum con Gal Costa "Domingo". En 1968, junto a Gilberto Gil, fue uno de los primeros emprendedores del tropicalismo, movimiento cultural cuyo objetivo era la re evaluación de la música tradicional brasileña. Grabó en 1968 su primer álbum solista llamado: "Caetano Veloso" y su música cruzó las fronteras con su controvertida "É proibido proibir". En 1968 debido a la dictadura que asolaba Brasil, Veloso se vio obligado a exiliarse a Londres, tres años más tarde regresó a Brasil y grabó "Araca azul", un disco experimental. En 1976 formó un grupo con Gilberto Gil, Gal Costa y María Bethania (su hermana), e hicieron una gira por Brasil con el nombre de: "Doces Bárbaros". "Bicho" fue lanzado en 1977 influenciado por el contacto que tuviera con la cultura nigeriana, donde había estado algunos meses antes. Ese mismo año fue publicado "Alegría", un libro que es una colección de artículos y poemas que abarcaba desde 1065 hasta 1976. Su también dedicación a las artes de la escritura, señalan una semejanza con Almodóvar, incluso en los gustos por los sonidos africanos. En 1981 se hizo con su primer éxito con "Outras palavras", y a partir de entonces su fama se extendió a todos los rincones del mundo. El director manchego incluye "Tonada De Luna Llena (3:10)", en su película *La flor de mi secreto*. Y "Cucurrucucú Paloma (3:50)" en *Hable con ella*.

Ocho hermanos, emigrante, emprendedor del movimiento cultural del tropicalismo, exiliado político desde brasil a Londres, gusto por los sonidos

africanos, escritor de artículos y poemarios. "...Así es como se enamora tu corazón con el mío..., así es como se enamora", canta en *Tonada de Luna*.

12.5.- La Lupe

Se introduce en el mundo de la música cantando en distintos locales habaneros, una vez terminada, por exigencia paterna, su carrera de magisterio. En 1959 formó junto a su primer esposo, Eulogio "Yoyo Reyes", el Trío Tropicuba, que comenzó a presentarse de forma permanente en un legendario bar de La Habana, llamado *La Red*. Su forma de cantar, llena de energía y con un cierto toque estafalario, la hizo famosa casi inmediatamente en la ciudad. Prueba de ello son sus primeros dos discos: "Con el diablo en el cuerpo" y "Is Back". Exiliada de Cuba, pues su forma de cantar no era bien vista por un régimen revolucionario que se había instalado en el país, viajó a Miami y, a los pocos meses, a Nueva York, donde empezó a cantar en un bar de Midtown: "La Barraca". Allí fue descubierta por el percusionista Mongo Santamaría, con el que grabó el disco "Mongo Introduce La Lupe" en 1963. Ciertas desavenencias con Santamaría fueron aprovechadas por Tico Records para formar un tándem con Tito Puente que grabó cuatro discos que tuvieron un éxito inaudito y la catapultaron al estrellato. Viajó por muchos países y fue cartel principal en los carnavales de Caracas, en los que ganó premios a la mejor cantante y llenaba el aforo de sus presentaciones. En Nueva York fue la primera cantante latina que actuó en el Carnegie Hall y en el Madison Square Garden, tal y como lo recuerdan muchas publicaciones, entre ellas "The Village Voice". En 1974 unos desafortunados comentarios "off the record" referentes al marido de Celia Cruz, Pedro Knight, la colocaron en un segundo plano, musicalmente hablando. Cayó en la miseria y logró sobrevivir gracias a la ayuda del subsidio. A finales de los 80 se convirtió a la religión evangelista y compuso e interpretó canciones que fueron recopiladas en unos casetes que es probable que sean editados algún día bajo el título de "La Samaritana". El 29 de febrero de 1992 sufrió un paro cardíaco fulminante mientras dormía en un

TESIS DOCTORAL: “Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo”

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

pequeño apartamento que compartía con su hija Rainbow en el Bronx. Le sobrevivieron su esposo William García, su hija Rainbow y su hijo Rene Camaro (cuyo padre fue Eulogio Reyes). La tumba de La Lupe “Yiyi”, se encuentra en el cementerio de St. Raymond’s del Bronx. Su trayectoria, prácticamente olvidada por una generación adormecida por la mal llamada “salsa romántica”, fue rescatada por la comunidad gay hispana y la inclusión de varios temas suyos en películas de renombre. Entre sus admiradores se cuentan el fallecido escritor cubano Guillermo Cabrera Infante y el director manchego Pedro Almodóvar, que incluyó en la banda sonora de sus películas algunas de sus interpretaciones como: “Puro teatro (2:59)”, en *Mujeres al borde de un ataque de nervios*, el público español asocia a la cantante con el director cinematográfico. Además de ser un hito gay musicalmente hablando, coincidiendo con el director en cuanto a este tipo de gusto musical, casualmente muere el año que lo hizo Andy Warhol, ambos controvertidos artistas, cada uno en su vertiente diferenciada.

Exiliada política cubana, de vida glamorosa hasta su final, donde muere casi sin nada para ser enterrada en el Bronx de Nueva York, sus canciones fueron rescatadas por la comunidad gay internacional. Controvertida relación con Celia Cruz por disputas por el marido de ésta, Knighth. En la letra de la canción escogida se dice: “...igual que en un escenario finges tu dolor barato, tu drama no es necesario, ya conozco ese teatro,... mintiendo que bien te queda ese papel..., esa es tu forma de ser..., lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada..., fue tu mejor actuación...”

12.6.- Dúo Dinámico

En 1959 el Dúo Dinámico inauguraba el pop español al ser el primer grupo en entrar en un estudio de grabación. Con ellos arranca una historia que llega hasta nuestros días. Hijos de familias humildes, emigrantes vascos y aragoneses respectivamente, encontraron en su Barcelona natal todo lo necesario para su éxito. Manolo y Ramón, siendo aún muy jóvenes, dan su

primera actuación ante público en el programa "La comarca nos visita", de Radio Barcelona. Ellos quieren llamarse: "The Dinamic Boys", pero el presentador del programa, dice no saber inglés y los presenta como el "Dúo Dinámico". Ellos aceptan el nombre y así se quedan. Ése día, firmarían sus primeros autógrafos. Trayectoria musical que parte desde los años 1959 hasta la actualidad donde han sacado un triple CD Colección Diamante (EMI) que reúne 48 temas musicales del Dúo en la década de los años 60. Dentro de la misma serie, también ha salido un volumen dedicado a Mari Trini. En la revista *Confidencias del Dúo Dinámico*, aparte de muchas secciones, había cómic o historietas que protagonizaban Manolo y Ramón, y que dibujaron prestigiosos dibujantes de la época. Esta revista era como el Boletín Oficial de las fans del Dúo, y costaba en el kiosco la friolera de 3 pesetas de la época (años 60). El cineasta manchego incluye uno de sus temas en *¡Átame!*, "Resistiré (4:04)". La coincidencia es palpable desde la constante en la música pop, los registros escritos de la época en su afición al cómic y sonidos de antes que aún hoy no parecen ajenos a esta década.

Cabeza naciente del pop español, emigrantes por el interior de España, aficionados al cómic y a la redacción de historias, llegan hasta la actualidad con un público fiel a sus canciones y toda una década de música impertérrita. En la letra de la canción escogida se escucha: "...cuando pierda todas las partidas,... cuando duerma con la soledad...,... y la noche no me deje en paz..., y me pongan contra la pared..., resistiré...,... los sueños se me rompan en pedazos...,... resistiré..."

12.7.- Fernanda y Bernarda de Utrera

Fernanda y Bernarda Jiménez Peña, dos hermanas siempre unidas, en la sangre y en el arte, nacieron en la ciudad que habría de hacer olvidar sus propios apellidos, Utrera, el 8 de febrero de 1923 y el 5 de marzo de 1927 respectivamente. En la actualidad pueden considerarse las máximas exponentes del estilo, ritmo y compás de Utrera. Nietas de "El Pinini",

(Fernando Peña Soto) el gran cantinero de siempre, llevan todo el arte gitano heredado de familia en familia. En sus memorias latirán los ecos, rasgando el aire, de esas coplas que acompañaban la caída de la tarde en los cálidos días de verano. Forman un núcleo, con muchos de sus parientes, en el que ellas son el centro y cetro del cante. Injustamente no tienen la repercusión internacional que por arte y saber les corresponde, sin embargo, cualquier aficionado al cante flamenco no discute que las “niñas”, Fernanda y Bernarda, son únicas, magníficas, un gran bastión de la pureza, la naturalidad y la ortodoxia del flamenco. Grandes cantaoras, tienen grabados numerosos discos con sus cantes festeros y soleares que son sus grandes especialidades. Poseen premio nacional de la Cátedra del Flamencología de Jerez. En 1959 se presentaron al Concurso Nacional de Arte Flamenco, en el que Fernanda ganó el 2º premio en el capítulo de Soleares, y compartieron el 1º premio de Bulerías y Tientos.

Fernanda Jiménez Peña, fallece en Utrera a los 83 años de edad, en Sevilla, Andalucía. Entre los reconocimientos recibidos a lo largo de su vida, destacan los de Hija Predilecta de Utrera, Medalla de Plata de la Junta de Andalucía, Hija Predilecta de la Provincia, Medalla al Mérito al Trabajo, y Medalla de Oro de las Bellas Artes. Almodóvar incluye uno de sus temas en la película *Kika*, con el título “Se nos rompió el amor (4:17).

Comprometidas con el flamenco toda su vida, sin casi repercusión internacional, pero con una carrera musical reconocida dentro de nuestro país, con varias medallas al mérito. En la letra de la canción escogida se escucha: “...se nos rompió el amor de tanto usarlo..., de tanto abrazo loco sin medida...,... jamás podrá existir tanta belleza..., jamás duró una flor dos primaveras..., me alimenté de ti por mucho tiempo...”

12.8.- Sara Montiel

La estrella más famosa de la cinematografía hispana y una de las más míticas del cine mundial, nació en Campos de Criptana, provincia de Ciudad Real

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

(coincidiendo en la zona geográfica con Almodóvar), en tierras de la Mancha, España, el 10 de marzo de 1928. Sus padres fueron Don Isidro Abad, labrador de origen y que después despuntaría en negociante de vinos (aparece nuevamente una similitud con el cineasta) y Doña María Vicente Fernández, peluquera a domicilio. La futura artista fue bautizada con el nombre de María Antonia Alejandra Abad Fernández. En 1943 María Antonia concursó en un certamen de nuevos valores auspiciado por Cifesa, la firma cinematográfica más importante de España. La joven se llevó el primer premio que consistía en una modesta suma de dinero y un contrato para trabajar en el cine. Un año después, debutó interpretando un pequeño papel de estudiante adolescente en la cinta "Te Quiero Para Mí" que, a pesar de sus limitaciones llamó la atención de productores y directores. Sara en homenaje a su abuela materna y Montiel por los Campos de Montiel de su pueblo natal. Debido a su extrema juventud se comenzó a llamarla "Sarita", lo cual a quedado a través del tiempo. Participa en 14 películas durante los años 1945 y 1950, y 13 del 50 al 54 en México, donde también sería providencial para el desarrollo artístico como cantante de Sara Montiel, grabando incluso bandas sonoras de sus películas bajo la dirección de maestros tan importantes como Manuel Esperón, Gonzalo Curiel y el mismísimo Agustín Lara quien incluso se la llevó de gira como vocalista de su orquesta. Sin embargo, tardaría algún tiempo en consolidarse como cantante. En 1954 llegó la oportunidad dorada de trabajar en Hollywood, la Meca del cine mundial, con la película *Veracruz* al lado de Gary Cooper y Bur Lancaster. Su trabajo impresiona y Hollywood le abre sus puertas. La Columbia Picture le ofrece un contrato durante siete años, pero Sara lo desestima pues más tarde rodaría en la Warnes Bros en 1956. En 1957 viajó a España para unas cortas vacaciones y el papel de un musical llamado *El Último Cuplé*, película que se terminó en pocas semanas, donde cantó las canciones que inicialmente pensaron ser dobladas. Luego regresa a Hollywood mientras la película se estrenaba en España, América Latina y en toda Europa, siendo un éxito en taquilla, y luego grabándose en un disco que fueron éxitos en más de

20 países. Su siguiente film *La Violetera* en 1958 superó con creces el éxito popular de la anterior. El tema del maestro Padilla que le dio nombre a la película se convertiría en "el tema de Sara" con el cual la identificaron en el mundo entero para siempre. Desde entonces, Sara Montiel combinaría la filmación de películas con la grabación de discos y actuaciones personales en los escenarios más prestigiosos del mundo. Mito que perdura hasta la actualidad. Almodóvar incluye uno de sus temas "Quizás, quizás, quizás (2:42) en la película *La mala educación*.

Nacida donde mismo Almodóvar, emigrante, llega a Hollywood, de vida controvertida, actriz de revista en teatros de la capital. En la letra de la canción escogida se dice: "...tu siempre me respondes quizás, quizás, quizás..., estas perdiendo el tiempo pensando, pensando...,... y así pasan los días y yo desesperando y tu, tu contestando, quizás, quizás, quizás...".

12.9.- Elis Regina Carvalho Costa

Nación el 17 de marzo de 1945 en Porto Alegre (Rio Grande do Sul), Brasil. A la edad de once años empezó a cantar en Radio Farroupilha para los niños. De todas maneras su verdadera carrera artística comenzó en 1961 cuando grabó su primer disco en Río de Janeiro "Viva a Botolândia" Su muerte le sorprende a temprana edad el 19 de enero de 1982 cuando sólo contaba con 37 años a causa de una sobredosis de tranquilizantes y alcohol, paradojas del destino este tipo de comportamientos bajo los sedantes o anexos a la línea de la muerte, serían una constante en el cine de Almodóvar que incluye uno de sus temas "Por toda A Minha Vida (2:02)" en su película *Hable con ella*. Era una mujer con mucho carácter, preocupada por los problemas sociales, culturales y políticos de Brasil, actuaba en directo con los músicos más importantes brasileños.

Muere de sobredosis de tranquilizantes y alcohol a la edad de 37 años, adicta a los sedantes, comprometida con los problemas sociales, culturales y

políticos de Brasil. En la canción escogida se dice: “...yo sé que te amaré por toda mi vida...”

12.10.- Olga Guillot

Cantante cubana de boleros nacida en Santiago de Cuba el 9 de octubre de 1922, desde muy pequeña se mudó a La Habana y fue ahí donde formó al lado de su hermana Ana Luisa, el dúo “Hermanitas Guillot”, que se presentó con éxito en el programa de radio “La Corte Suprema del Arte”. En 1938 inició sus preparación musical con maestros como la soprano Hortensia Cohalla y al cantante Mariano Meléndez. A principios de la década de los años 1940 formó parte como segunda voz, al cuarteto Siboney, dirigido por la compositora Isolina Carrillo. El pianista Facundo Rivero, quien también formó parte de dicho cuarteto, descubrió las posibilidades de Olga como solista y la hizo debutar en La Habana en 1945, en el exclusivo “Zombie Club”. En 1946, un año después, la cantante fue declarada por la Asociación de Críticos como la cancionera más destacada de Cuba. Ese hecho sirvió para que Miguelito Valdez la llevara a Nueva York a realizar unas grabaciones para el sello Decca Recors. Luego grabaría en México para posteriormente recorrer toda América Latina, en el 58 actuó en Europa. En 1961, como resultado de su oposición a la Revolución Cubana decide abandonar Cuba y trasladarse a Venezuela, para posteriormente radicarse definitivamente en México. Siendo ese mismo año cuando se le entregó el Disco de Brillante por sus altas ventas, las mayores en Cuba de 1954 a 1960. En 1963, la Academia de Artes John F. Kennedy de Hollywood, le otorgó el premio Palmas de Oro a la Mejor Bolerista Latinoamericana. Cantó también al lado de Los Panchos y triunfó en España. Llevó la pieza “Adoro” de Armando Manzanero a la fama mundial. Grabó el tema “Me muero, me muero” de la mexicana Lolita de la Colina, con la que se consideró la “Pionera de la canción Erótica”. En pocos años Guillot conquistó al público con su manera apasionada de interpretar temas como: “Tú me acostumbraste”, “Miénteme”, y “La gloria eres tú”, entre otras, que fueron

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

escuchadas por primera vez en los escenarios más importantes de América Latina, Europa y Asia. La cantante cubana es considerada “La Madre del Bolero” y una de las figuras más trascendentales de la historia de la canción del siglo XX. También firmó contrato de exclusividad con la empresa discográfica Warner Music en 2000. Reside desde hace décadas en México y Miami (Estados Unidos). Cuenta con 60 discos a lo largo de su carrera y varias calles del mundo llevan su nombre. Con una carrera de 20 discos de Oro, 10 de Platino y uno de Diamante, Olga Guillot, es reconocida por la crítica como “La Reina del Bolero”, y como toda una institución de la canción popular que sigue cantando por los escenarios del mundo. Como no, Almodóvar le hace un homenaje a esta “Reina”, incluyendo un tema como “Soy lo prohibido (3:10)” en su película *Tráiler para amantes de lo prohibido*.

Reina del bolero, emigra por toda Latinoamérica, Europa y Asia. Triunfa en Nueva York, trayectoria musical excepcional. Contraria al régimen castrista emigra desde Cuba a Sudamérica. Reconocimiento internacional. En la letra de la canción escogida se dice: “...soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender soy lo prohibido..., que te domina sin querer soy lo prohibido..., soy esa noche de placer la de entrega sin papel., soy tu castigo...”

12.11.- Bambino. Miguel Vargas Jiménez

Bambino nombre artístico, nació en Utrera, provincia de Sevilla, el 12 de febrero de 1943, y murió en su ciudad natal cuando aún no había cumplido los 57 años de edad. El 5 de mayo de 1999 se apagaba, tras una larga y dura lucha contra el cáncer, enfermedad que le había dejado prácticamente mudo, la vida de un gitano que rompió normas y llevó la copla hacia la exageración, hacia el drama más desolado. Tuvo una carrera complicada, nunca fue un artista de multitudes, él se creía un artista de tablaos, cantaba canciones de amores canallas, parecía un adelantado a su tiempo, quizás como Almodóvar que consideró oportuna incluir en su película *Tráiler para amantes de lo prohibido*, dos temas del autor: “Cuando nadie me quiera” (2:50) y “Voy (2:40)”.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Interpretaba el flamenco como un drama desolado como nadie lo había hecho hasta entonces, muere relativamente joven casi cumpliendo con un guión cinematográfico al estilo Almodóvar.

En las letras de las canciones escogidas se dice: “...voy a mojarme los labios con agua bendita,... yo a tratar de olvidar que una vez fuiste mío..., voy a ponerme en los ojos un hierro candente...”, “... cuando nadie te quiera,... cuando todos te olviden., volverás al camino..., donde yo me quedé..., volverás como todas con el alma en pedazos...”

12.12.- Herat Kilt

Hija de un campesino negro, la cantante y actriz Herat Kilt, nació en Carolina del Sur. Tras la temprana muerte de sus padres, la niña creció con una tía de Nueva York, donde descubrieron su talento musical. A los 16 años entró en el Estudio de la Danza de Catherine Dunham y fue enviada con el conocido conjunto a Europa. En París, la cantante y bailarina negra con la piel extrañamente clara se independizó en el club nocturno “Carrols”, allí conoció una noche al director de cine Orson Welles que admirado por su belleza la contrató en 1951 para la versión cinematográfica de “Fausto”. Asumió el rol de mujer extremadamente sexual. En los años cincuenta celebró grandes éxitos en Broadway con musicales como “Monotonous” o “Shinbone Alley”. En los años ochenta volvió a los escenarios con el disco “Where is my Man?” Contrajo matrimonio con un agente inmobiliario en los años sesenta del que tuvo una hija, y poco después se separaron. En el 2002, cumplidos los 75 años, estuvo de gira por toda América representando la obra *Cinderella*. Actualmente sigue en activo. Su disco de debut con la RCA Víctor “RCA Víctor Present Eartha Kilt” de 1953 sigue siendo el mejor referente musical de su carrera. Almodóvar incluye en la película *Tráiler para amantes de lo prohibido*, el tema “Where is my Man (3:58)”.

Mujer comprometida, extremadamente sexual, vinculada al cine a través de Orson Welles, cuenta con éxitos en musicales en Broadway. En la letra de

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

la canción se escucha: “... dónde está mi hombre...”; convirtiéndola en un hito gay.

12.13.- Estrella Morente

Cantaora granadina, hija del maestro Enrique Morente y de la bailadora Aurora Carbonell, sus tíos Antonio Carbonell, José Carbonell, cantaor y guitarrista, criada en un ambiente flamenco y rodeada de artistas desde el conocimiento más leve de la vida. Ha colaborado con su padre Enrique Morente en conciertos y grabaciones, asombrando a todos los aficionados. Estrella Morente representa a la esperanza y la renovación fusionando voces flamencas con voces búlgaras o música bizantina o trash-metal, jazz o fado portugués. Almodóvar usa uno de sus temas “Volver (4:00)” en la película *Volver*.

Familia de artistas desde joven, flamenco y otros ritmos de voces quedan fusionados incluso con el fado portugués. En la canción escogida se dice: “...las luces que a lo lejos van marcando mi retorno...,...las horas de dolor..., que con indiferencia hoy me ven volver..., ...sentir que es un soplo la vida..., con el alma aferrada a un dulce recuerdo...”

12.14.- Manzanita

José Manuel Ortega Heredia, Manzanita (Madrid, 1956-Málaga, 2004). Cantante, compositor y guitarrista Manzanita es un artista de estirpe: hijo del cantaor y bailador Rafael Ortega García y la bailadora Trinidad Heredia Jiménez; y sobrino del cantaor Manolo Caracol. A los nueve años comenzó a tocar la guitarra en los tablaos madrileños donde cantaba su padre “Café de Chinitas y Los Canasteros”, convirtiéndose en una de las guitarras más solicitadas para el acompañamiento. Con sólo 11 años acompañó al cantaor Enrique Morente en sus giras mundiales. En 1974 formó el grupo 'Los Chorbos' junto a Alfonso Veneno, Miguel y Amador Losada, abonando el llamado “sonido Caño Roto” que dio calidad flamenca a la rumba. Tres años después inició su

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

carrera en solitario y en 1978 apareció su primer disco, "Poco ruido y mucho duende", que cosechó un sonado éxito. Después llegaron otros trabajos discográficos como "Caja de música", "Sueño de amor", "Espíritu sin nombre", entre otros muchos títulos. Al fijar su residencia en Cataluña, su carrera perdió ritmo, aunque en Barcelona su guitarra fue reclamada por artistas como el rumbero Gato Pérez y el cantaor Duquénque. En 1995 volvió a escena al protagonizar junto al grupo Ketama la fiesta que cierra la película *Flamenco* de Carlos Saura, interpretando la canción *Verde* con letra de Lorca. De la mano del productor Paco Ortega, hacia 1998 revisó sus grandes éxitos y volvió a editarse su extensa discografía. Manzanita falleció a los 48 años de edad en Alhaurín de la Torre (Málaga) el 6 de diciembre de 2004. Almodóvar incluye "El Rosario de mi madre (4:20)", en *Carne Trémula*.

Una de las guitarras clásicas para el acompañamiento flamenco en nuestro país, una voz desgarradora y una muerte a temprana edad, configuran la vida de este autor. En la letra de la canción se dice: "...como que me oye Dios, ...ésta será la última cita de los dos..., ...devuélveme mi amor para matarlo, devuélveme el cariño que te dí..., y quédate con todo lo demás..."

12.15.- Saint Etienne y Sannamon

Los orígenes de Saint Etienne se remontan a principios del decenio de 1980 con la infancia, la amistad de Bob Stanley y Pete Wiggs, ambos nativos de Croydon, Surrey, Inglaterra. En la necesidad de una permanente vocalista femenina, Stanley y Wiggs ampliaron para incluir la línea de una glamorosa rubia cantante llamado Sarah Cracknell. Un grupo muy conceptualizado establecido por mucho tiempo dos amigos, de Inglaterra Saint Etienne establecidos con la idea de combinar los sonidos de los años 1960 con el pop de hoy en día.

Llevan 6 elepés a sus espaldas, tiene sin duda el record mundial de los álbumes recopilatorios y su discografía también incluye varios magníficos elepés. Todo eso más la astronómica cifra de treinta y tres sencillos, configuran

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

la carrera de esta banda de Croydon que comenzó jugando con cintas en las fiestas y que ha acabado consiguiendo fusionar el folk con el tecno. Se les reconoce su indudable talento musical a la hora de crear ambientes melancólicos hasta convertirse en la mejor banda sonora de nuestras vidas, de ahí, que Almodóvar la incluyese en *Volver*, con su tema "A Good Thing (4:00)". Música melancólica en sus temas.

12.16.- Lucho Gatica

Es considerado uno de los artistas de música popular de su país de mayor éxito en el ámbito internacional, cantante chileno de boleros, nacido el 11 de agosto de 1928. Logrando popularidad en Latinoamérica, España, Asia y Estado Unidos país donde vive actualmente. Se estima que Gatica ha grabado alrededor de 90 producciones y ha vendido 22 millones de discos en todo el mundo. En 1946, ingresa también en la Escuela Industrial N° 2 de Santiago para la carrera de técnico dental. Finalmente abandona sus estudios para dedicarse al canto y en el año 1949, cuando tenía 21 años, graba junto con Arturo su primer sencillo de 78 RPM, dedicado sólo a las tonadas chilenas. Su disco sencillo con el tema "Me importas tú", llegó a ser un gran "hit" por todo Latinoamérica, abriéndole muchas puertas a Gatica. Siguió ese rumbo en 1952 con el bolero "Contigo en la distancia", ambos grabados para la filial chilena del sello Odeón (hoy EMI). Gatica grabó su versión del tema de Consuelo Velázquez, "Bésame mucho", en 1953, año en que produjo dos temas más, "Las muchachas de la Plaza de España" y "Sinceridad". "Bésame Mucho" alcanzó por primera vez fama internacional con la voz de Lucho Gatica. En 1957 estuvo en Venezuela, luego en 1957 se mudó a México, un país que cobraría gran importancia en su vida. En 1996 recibió un gran homenaje en Miami, Estados Unidos, de parte de artistas de la talla de Luís Miguel. El 7 de noviembre de 2007 recibió el Grammy Latino a la Excelencia, junto a otros destacados artistas como Alberto Cortez, Olga Guillot, Los Tigres del Norte y Os Paralamas do Sucesso. El 25 de enero de 2008 fue inmortalizado en el

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Paseo de la Fama de Hollywood. Almodóvar incluye "Encadenado (3:14)" en su película *Entre Tinieblas*.

Emigrante por Latinoamérica. Reconocimiento internacional, Triunfo en Estados Unidos. Letras trágicas; "...nos hemos hecho tanto tanto daño...", "...cariño como el nuestro es un castigo que se lleva en el alma hasta la muerte...".

12.17.- Lola Beltrán

Conocida como Lola la Grande es considerada una de las mejores cantantes de música ranchera, nació el 7 de marzo de 1932 en Rosario, Sinaloa, México y murió el 24 de marzo de 1996 en Ciudad de México. Además de cantante, fue también actriz, Lola Beltrán participó en películas y en una telenovela. En 1954 entró en el mundo del cine protagonizando la película *El Tesoro de la Muerte*. Tras participar en un buen número de películas, generalmente de corte musical, participó en la telenovela *Mi Rival*. En 1976 dirigió el programa de televisión *Noches Tapatías* y en 1984, *El Estudio de Lola Beltrán*. Sus interpretaciones más famosas fueron "Cucurrucú, Paloma", "Paloma Negra", "Mi Ciudad", "De cualquier modo" y "Gracias". "Soy Infeliz (3:10)" forma parte de la película de Almodóvar *Mujeres al borde de un ataque de nervios*.

Cantante, actriz, canciones con letras melancólicas y que hablan de desgracias. Gran comunicadora. En la canción escogida se dice: "...soy infeliz..., porque sé que no me quieres..., para que más insistir..., que me sirvan otro trago cantinero yo los pago para calmar este sufrir..."

12.18.- Maysa Mataraso

Maysa es una vocalista y compositora estadounidense nacida en Baltimore que se dio a conocer gracias a su colaboración en el grupo británico de ácido jazz "Incognito", por su participación en dos álbumes clásicos de los principios de los años 90 "Tribes vibes and scribes" y "Positivity". Con seis años de edad

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

tenía claro que quería ser cantante, de modo que desde temprana edad formó parte de coros y musicales teatrales. En la Universidad de Morgan Satate recibió una formación en canto clásico, al tiempo que empezó a escribir y grabar sus propias canciones. Quedó segunda en el “Billie Holiday Vocal Jazz Contest” y se presentó a la audición para el grupo vocal Wonderlove, de Stevie Gonder, al que se unió al acabar la Universidad. Con Wonderlove participó en el film “Jungle fever”, mientras que para subsistir tenía que grabar discos y trabajar en una tienda de discos. En 1994 deja el grupo musical para preparar su debut en solitario. Almodóvar la incluye con el tema “No Me Quitte Pas (3:49)”, *La ley del deseo*.

Desde joven tiene claro que quiere ser artista, escribió y grabó sus propias canciones, participa con sus canciones en películas, trabaja en varias ramas para ganarse la vida, “no me dejes, no me dejes”, canta en NO Me Quitte Pas.

12.19.- Mina

Anna María Bassin, nace en Busto Arsizio (Varese, Italia) en 1940, y debuta como cantante casi por juego, en verano, en un local llamado La Bussola en la población de Forte dei Marmi, tras el espectáculo de Don Marino Berreto Jf., un ídolo de los locales nocturnos de la época. Su manifestación musical pasó a llamarse el rock-gritado. Mina se retira de los escenarios para trasladarse definitivamente a Lugano, ciudad en la cual adquiere la nacionalidad suiza en 1989. Sin embargo, no desaparece del corazón de los italianos ni menos aún del mercado discográfico que continúa dominando con decenas de éxitos antiguos y recientes. El cineasta manchego incluye uno de sus temas en *Matador*, “Espérame en el cielo (3:18)”.

Vida errante por varios países de Europa, música con voz desgarradora, describe desgracias, y melancolía, “...nuestro amor es tan grande y tan grande que nunca termina...”, canta en “Espérame en el cielo”.

12.20.- Los Panchos

Chucho Navarro es indudablemente la columna vertebral del trío hasta su muerte el 24 de diciembre de 1993. La estafeta panchista lo toma Chucho Navarro hijo, quien anduvo 15 años con su padre en giras por todo el mundo apoyando la quebrantada voz de su padre. Se dice que nace el bolero romántico, con este grupo musical. En la actualidad se mantiene latente el estilo único de este trío legendario, que por todos los rincones del mundo, sigue llevando el romanticismo a todos los corazones. Ahora el octavo elemento ocupa la primera voz Andrés Arciniega y la tradición continúa con su director segunda voz, Chucho Navarro (hijo), el requinto y tercera voz está a cargo de José Domínguez quien conserva el estilo clásico de Güero Gil. El trío Los Panchos surge en Nueva York en junio de 1944 nace como parte del fenómeno de la emigración e integración latina en un medio que le resulta extraño y hostil. Alfredo Gil y Chucho Navarro se encuentran con Hernando Avilés en Nueva York y deciden formar un trío de voces y guitarras. "Lo Dudo (2:41)", fue el tema musical que incluyó Almodóvar en su película *La ley del deseo*.

Nacimiento del bolero romántico, reflejo de la inmigración latina hacia Nueva York, letras de canciones llenas de melancolías y amores rotos. En la canción escogida de dice: "...lo dudo que tu llegues a quererme como yo te quiero a ti..., que halles un amor más puro como el que tienes en mi..., ...pero al final de todas sólo tendrás dolor...".

12.21.- Xavier Cugat

Francisco de Asis Javier Cugat Mingall de Bru y Denlofeo, nació en Girona, Cataluña, España, el 1 de enero de 1900, debido a las actividades políticas de su padre, en 1904, cuando Xabier tenía cuatro años, la familia emigró a Cuba. De ahí la razón por la que el catalán hablara con acento cubano. Aparte de demostrar aptitudes para la música, a muy temprana edad, Xavier también mostraba signos de ser un buen dibujante. Cuando era apenas un niño, Cugat pasaba mucho tiempo en el taller de un español que fabricaba instrumentos de

TESIS DOCTORAL: “Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo”

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

cuerda y eso le ayudó a su afición por la música. A la edad de 6 años recibía de su padre su primer instrumento, un violín y le enseñó a tocar la melodía catalana “La Mare de Deu” que le acompañó toda su vida tocándola siempre al abrir sus actuaciones. A los 12 años tocaba en la Orquesta Sinfónica del Teatro Nacional de La Habana. En la capital cubana conoció al tenor Enrico Caruso, quien le pronosticó que tendría un gran éxito en Estados Unidos. Se inicia en la música afrocubana, con un toque de jazz para hacerla atractiva al público estadounidense y así introduce la Conga y la Rumba en Estados Unidos. Funda su primera orquesta que la llamó “Coconut Grove”. Gracias a su música se relaciona con lo más graneado de Hollywood, Chaplin, Greta Garbo, Mary Pickford, Douglas Fairbanks, Rodolfo Valentino. En esos años comienza a ser conocido por sus dibujos y caricaturas (semejanza con Almodóvar). En 1924, el diario *Los Ángeles Times* lo contrata para realizar una caricatura semanal que resulta todo un éxito. Trayectoria similar a la de Andy Warhol. Las películas musicales estaban naciendo y Cugat realiza 21 películas que lo hicieron reconocido por todo el mundo. Se convierte así en el primer exponente de música latina y populariza el “cha-cha-cha”, el mambo, el tango, el calipso y la música brasileña. Fallece el 27 de octubre de 1990 dejando una impronta en la filmografía de Almodóvar con el tema “La Comparsita (3:15)” en la película *Kika*.

Emigra desde muy joven desde España a Cuba, músico, artista, caricaturista, reconocido éxito en Estados Unidos. La canción escogida es instrumental instrumentos de percusión y viento.

12.22.- Miguel de Molina

Miguel Frías nació en Málaga el 10 de abril de 1908. Hijo de una familia humilde vino al mundo en una Andalucía donde habitaba la pobreza, los terratenientes, el clero de la época, la superstición y todo ello suponía un caldo de cultivo para provocar una guerra civil como ocurriría posteriormente. Su padre era epiléptico y pasaba los días postrado en la cama. El pequeño Miguel

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

aprendió muy pronto que la vida iba a ser dura para él. Rodeado siempre por mujeres (su abuela, su madre y sus cuatro tías) no fue de extrañar que a los 8 años Miguel y sus amigos organizaran un baile donde se juntaron cuatro chicos y dos chicas. Como no podían formar parejas propusieron a Miguel que se vistiese de chica, y éste, con la mayor naturalidad del mundo así lo hizo. Su madre, preocupada por la educación del niño, consigue que ingrese como interno en un colegio de curas, y allí, uno de los sacerdotes, cuando Miguel acude a una de sus llamadas, intenta besarle en la boca, y el niño tímido y retraído le golpea con un tintero en la frente. Es expulsado del colegio e ingresa en otro de monjas, donde tiene una estancia más normal. En sus ratos libres se dedica a vender golosinas en la calle y con el dinero que gana acude a presenciar espectáculos de variedades que se celebran al aire libre, y a los 13 años, cuando cree que ya ha aprendido bastante en el colegio, decide marcharse del hogar familiar en busca de nuevos horizontes. Llega a Algeciras y consigue trabajo en un burdel regentado por “Pepa La Limpia”, llamada así por mantener el local como los chorros del oro y sin que allí se produjese nunca ningún escándalo. Miguel es contratado para ayudar en la limpieza del burdel, hacer la compra y cocinar. Una noche, una de las chicas de la casa se mete en la cama con Miguel, pero no consigue nada de éste. Es en ese momento cuando Miguel se plantea cual es su condición sexual, aunque la chica le tranquiliza y achaca su impotencia momentánea a los nervios de la primera vez. “Pepa La Limpia” y su amante invitan a Miguel a viajar a Granada para presenciar un espectáculo organizado por Manuel de Falla y Federico García Lorca. Desde ese momento Miguel sentirá una gran admiración por Lorca, a quien conocerá personalmente más adelante, aunque de una forma superficial, pese a que ya durante toda la vida de Miguel, los poemas de Lorca le acompañaran en todo momento. Cansado de trabajar en el burdel de Pepa Miguel viaja a Tetuán y de allí a Granada donde organiza espectáculos para los turistas, aunque él, todavía no haya descubierto su vocación artística. El trabajo de Miguel es reclutar a turistas y llevarles a cualquier tablao flamenco. La

simpatía y el buen hacer de Miguel no pasan desapercibido para un visitante de Sevilla, quien le convence de que viaje a la capital hispalense que está a punto de abrir las puertas a la exposición universal de 1929, y donde el trabajo no le faltará. En Sevilla tiene su primera experiencia sexual. Acababa de cumplir 20 años y un joven artista árabe, llamado Samido, que era la gran atracción en la capital, es quien se lo lleva a la cama por primera vez. Sabrá entonces Miguel de su condición de homosexual, que nunca esconderá ni reprimirá. En Sevilla Miguel sigue organizando espectáculos para turistas hasta que es reclutado en 1930 para el servicio militar en Madrid. Allí consigue que se le destine a Algeciras, donde “Pepa La Limpia” mueve los hilos de sus amistades más íntimas entre el ejército algecireño, y Miguel es rebajado de servicio. Un año después se proclama La República y es entonces, cuando Miguel Frías decide dedicarse profesionalmente al mundo del espectáculo. Se convierte a partir de ese momento en Miguel de Molina y populariza canciones como “El día que nací yo” y “Ojos verdes”. Al mismo tiempo obtiene un gran éxito bailando el “Amor Brujo”. Miguel de Molina es un artista de composturas muy finas, pero no amaneradas. Rompe moldes utilizando chaquetillas muy ajustadas y floreadas que marcarán su personalidad. Miguel triunfa en Madrid, pero será en Valencia donde alcance su madurez artística. Recorre casi las poblaciones valencianas actuando en teatros de Alicante, Castelló, Sueca, Xàtiva, etc. El estallido de la Guerra Civil le coge rodando su primera película en Barcelona, y que nunca sería estrenada. Miguel de Molina vuelve a Valencia donde adquiere una casa para vivir junto a su madre. Es reclutado por el bando republicano para un servicio militar, pero su condición de artista le permite ser elegido para actuar por los pueblos y ciudades ante las tropas republicanas. Miguel de Molina declararía que cuando vio la película *Ay Carmela*, le recordaba los tiempos en que él hacía lo mismo: levantar los ánimos del ejército republicano. En Teruel actúa en el frente de guerra y en mitad de la actuación sufrieron un ataque de las tropas de Franco, que finalmente logran entrar en Valencia. En ese momento se le recomienda a Miguel de Molina que asista a recibir a las tropas

franquistas en la capital valenciana si no quiere tener problemas, y Miguel asustado, asiste a la entrada junto a otros artistas que son colocados en una tribuna, siendo obligados a realizar el saludo fascista. En la España ya franquista Miguel de Molina recibe la visita de un empresario, miembro del Movimiento, quien le obliga a firmar un contrato para actuar por toda España a cambio de 500 pesetas por actuación, cuando anteriormente llegó a cobrar 5.000. Si no acepta las condiciones, se le prohibirá trabajar y su pasado como artista en las tropas republicanas le pasará factura. Miguel manifestó siempre que sus ideas eran las del respeto mutuo y la libertad de todos los hombres, pero la época no entendía de esta filosofía. Cuando lleva un año junto a otra compañera actuando para este empresario, aunque sabe que detrás hay alguien más importante, decide no renovar el contrato y así lo comunica a su interlocutor. Recibe esa noche una visita de tres individuos que le obligan a subir a un coche manifestándole que tienen orden de llevarle a la Jefatura Superior de Policía en el Paseo de la Castellana. Pero el vehículo seguirá hasta un descampado donde Miguel de Molina es brutalmente torturado: le arrancan el pelo a tirones, le rompen varios dientes y le desfiguran completamente la cara mientras le gritan: "esto por rojo y maricón". Miguel piensa que van a matarle y de hecho escucha algunos disparos mientras pierde el conocimiento. Cuando despierta está solo en mitad del descampado y como puede consigue parar un coche que le llevará a su casa en Madrid. Su negativa a actuar para el empresario le ha costado muy cara. Recibe una notificación para ser confinado en Cáceres y de ahí pasará a Buñol, donde se le prohíbe trabajar. Levantado el confinamiento y de nuevo viviendo en Valencia, Miguel de Molina recibe una invitación para actuar en Zaragoza y tras esta actuación le vuelven a prohibir que pueda trabajar. Es entonces cuando el artista visita frecuentemente Xàtiva. Miguel de Molina acude a Xàtiva donde se hospeda en el Hotel Españolito. Participa en las tertulias que varios amigos organizan en el Bar Moncho y establece una muy buena amistad, entre otros, con los padres de Miguel Mollá, a quien precisamente se le pone el nombre de Miguel en

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

honor de Miguel de Molina. También el artista visita frecuentemente a Joaquín (Ximo el de la Malla) y a su mujer Encarna Insa (hermana de Pepe Reig), con quien pasa largas veladas en su chalet de Bixquert. Miguel de Molina subía andando hasta el chalet y por el camino no paraba de cantar. Encarna conserva dos fotografías dedicadas de Miguel de Molina (se reproducen en estas páginas) enviadas durante su posterior estancia en Buenos Aires. En ambas les recuerda la amistad que mantienen y en una de ellas se lee en el adverso que “estoy bien. Triunfando y ganando mucha plata a Dios gracias. Os envío un abrazo desde Buenos Aires”. Miguel de Molina, cansado de las prohibiciones para poder actuar, y con la urgente necesidad de ganar dinero, consigue de un amigo un pasaporte para viajar a Buenos Aires, quien además le acompaña para cruzar el charco y vivir en él. Es el año 1942 y el artista acaba de cumplir 34 años. En la capital argentina triunfa allá donde actúa y adquiere una casa en propiedad que va llenando con sus múltiples pertenencias adquiridas con el dinero que va ganado. Sin embargo un día recibe una orden de que debe abandonar el país, por orden de la embajada española, sin más explicaciones. Pero antes pasará siete días en la cárcel y cuando sale para ser embarcado rumbo a España le habrán quitado todo el dinero que tenía, así como sus pertenencias de la casa: cuadros, joyas, antigüedades, marfil, etc. Precisamente será su amigo, y quien le consiguió el pasaporte, uno de los que más le expoliaron. Miguel de Molina estaba predestinado a estos desengaños. Cuando vuelve a España se ve obligado a malvivir y descubre que todas sus desgracias: la explotación en las actuaciones durante los primeros años del franquismo, la paliza, la prohibición de actuar, su expulsión de Buenos Aires, etc., se debe a un mismo personaje: un alto funcionario de Asuntos Exteriores del gobierno de Franco al que no conoce ni ha visto jamás. Un alto funcionario que además es homosexual y quiso destrozarse a Miguel de Molina probablemente porque él quiso ser como el artista y nunca lo consiguió. Viaja entonces a México y vuelven los problemas. Miguel de Molina está teniendo un notable éxito allá donde actúa, pero los teatros son

TESIS DOCTORAL: *“Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo”*

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

controlados por un sindicato que preside Jorge Negrete. Algunos enviados avisan a Molina que debe someterse a las leyes que marca Negrete, pero Miguel se niega. A partir de ahí le intentan “reventar” algunos espectáculos; colocan petardos en sus actuaciones e incluso una de ellas es interrumpida con grandes gritos por el secretario de Negrete: ni más ni menos que Mario Moreno “Cantinflas”. El gobierno de Argentina ha cambiado y Miguel de Molina recibe una llamada de Eva Perón para que actúe en Buenos Aires en un festival benéfico. Hasta allí viaja Miguel y le cambia la vida. Firmará contratos con multitud de empresarios y vive 14 años. En 1957 vuelve a España y recorre toda la geografía española actuando, aunque tiene que aguantar todas las crónicas que en su contra se escriben por su condición de homosexual y republicano. A los 52 años se retiró del mundo del espectáculo. A finales de 1992 a los 84 años, y cuando ya vivía de nuevo en Argentina el rey Juan Carlos I le otorgó, por medio de la embajada, la Orden de Isabel la Católica, el embajador, en nombre del rey dijo que: “Miguel de Molina se lo merece. Ha sido el mejor en el renacer actual de la copla y sigue siendo el maestro indiscutido de todos. Sirva esta medalla de sentido reconocimiento y homenaje a su entrañable labor representando lo más noble y profundo de España”. Miguel de Molina manifestó entonces que desde 1940 a 1992 habían pasado 52 años, “es cierto que en España, gracias a la democracia, a su Majestad y al pueblo, se barrió el fantasma de Caín..., pero yo sentía que esa reparación, que quería simbolizarse en la medallita, me llegaba demasiado tarde. De 1940 a 1992 España tardó cincuenta y dos años en darse cuenta de que habían tronchado la vida de un hombre que hubiera querido crecer artísticamente y desarrollarse en la tierra donde nació, sin ser ingrato con la Argentina que me cobijó”. Tres meses después la muerte le sorprendió en su casa de Buenos Aires. Estaba a punto de cumplir 85 años y dicen que como en su famosa copla, hubiese querido cantar como despedida a la sociedad; “Na te pido, na te debo”. Sus restos descansan en un panteón del cementerio porteño de la

TESIS DOCTORAL: “Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo”

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Chacarita, en Buenos Aires, muy lejos de la luminosa Málaga que lo vio nacer.
Ante su tumba siempre hay flores
Almodóvar incluye en su película *¿Qué he hecho yo para merecer esto!*, la canción “La Bien Pagá (3:25)”.

Vive rodado de mujeres, desde muy joven se viste de clérigo en fiestas locales para bailar con los chicos de su edad, educado en un colegio de curas inicialmente donde es expulsado por golpear a un clérigo por intentar besarlo, luego ingresa en uno de monjas, emigra desde muy joven por Andalucía, trabaja en varios oficios hasta en un burdel, es homosexual, emigra en varias ocasiones a Sudamérica, de ideas republicanas, controvertido rojo, reconocimiento nacional tardío por Don Juan Carlos I, muere en Argentina. En la letra de la canción escogida se dice: “...nada te debo, ...nada te pido..., me voy de tu vera olvídate ya..., no te quiero no me quieras..., también a tu vera yo todo lo perdí...”

12.23.- Las Espigadoras (coro) - La rosa del azafrán

“La rosa del azafrán” es una zarzuela en dos actos, con música de Jacinto Guerrero, y estrenada el 14 de marzo de 1930 en el Teatro Calderón de Madrid. Los libretistas fueron Federico Romero Sarachaga y Guillermo Fernández-Shaw Iturralde, dúo que previamente había colaborado con Amadeo Vives. Estuvieron en el reparto del estreno, Felisa Herrero como Sagrario y Emilio Sagi Barba como Juan Pedro.

Goza de popularidad por sus melodías encantadoras y suele ser más representada que sus anteriores zarzuelas “Los Gavilanes” y “El huésped del sevillano”, por la relativa facilidad de puesta en escena.

El libreto, como en la mayoría de las zarzuelas, alterna las partes cantadas con las habladas. La parte cantada no excede la hora de duración. Sin embargo, a

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

pesar del tiempo, el libreto mantiene la actualidad, mérito de lo bien escrito que está. El tema es clásico: el amor entre dos personajes de diferentes clases sociales. El nombre de la zarzuela se debe al azafrán (*crocus sativus*) que es una planta con raíz bulbosa, de flores moradas y estigmas rojos que se usa para condimentar y para teñir de amarillo, también posee algunas propiedades medicinales. Se hace referencia en el libreto a que el amor es tan frágil como esta flor peregrina otoñal, "que brota al salir el sol y muere al caer la tarde".

Almodóvar incluye esta zarzuela en la película *Volver* "Las Espigadoras - La Rosa Del Azafrán (3:0)".

En la letra de la canción se escucha: "...en memoria de mi segador, ...todos los días al aire y al sol..., los mismos sudores del hombre que siembra..."

12.24.- Albert Plá

Albert Plá i Álvarez nace en Sabadell a finales de verano sin que ninguno de sus conciudadanos vea en él ninguna esperanza de futuro. Tras pasar totalmente desapercibido por la escuela de educación primaria y por un grupo de Boy Scouts del que actualmente reniega, sus padres deciden apuntarle a un cursillo de natación. Allí consigue aprender a nadar e incluso gana, inesperadamente, una medalla en los campeonatos alevines, modalidad cien metros mariposa.

Todo marcha viento en popa hasta que un día, sin saber exactamente como, se ahoga en un vaso de agua. Siente la necesidad de retirarse del mundanal ruido y se encierra en su habitación a meditar. Al salir, nace un hombre nuevo, esta vez a principios de primavera. Un hombre que abandona la natación, repudia de sus estudios, se proclama autodidacta, se hecha novia, se va de vacaciones, conoce gente, degusta el alcohol, se aficiona por los quesos manchegos y se libra del servicio militar a base de insistir sobre su alto nivel de colesterol.

Se convence de que su futuro está en la letra impresa hasta que una vieja guitarra cae en sus manos. Con lo poco que sabe rascarla, le salen un par

de canciones preciosas. La tercera ya es una maravilla. Se pasa dos o tres años mirando la televisión en un piso de las afueras de la ciudad, donde acude toda la intelectualidad maldita del momento, al tiempo que, en sus ratos libres, trabaja en el ramo de la confección.

Pero lo que de verdad importa son esos pequeños trozos de papel que se van llenando de notas y acordes, auténticas semillas para futuras composiciones. Y así, ni corto ni perezoso, se presenta con un ramillete de cancioncillas a un festival de jóvenes cantautores que se celebra muy lejos de su ciudad natal. Lo gana de calle y sus amigos lo celebran con jolgorio. Saca su primer L.P. y todo el país se conmociona.

Empieza a actuar en directo e influye en la moral de toda una generación. Tras verse aclamado por multitudes y apabullado por las instituciones que le vetan y le censuran en numerosas ocasiones por actitudes obscenas, Albert Plá i Álvarez decide declarar su amor a una princesa a la que, si el rey se lo permite, convertirá próximamente en su esposa. Es una cuestión de amor de la que no nos podemos sustraer. A sus treinta y siete años, Albert Plá se ha convertido en uno de los cantautores más polémicos de nuestro tiempo. Sus letras, escritas con sentimiento, profundizan en temas sociales y políticos tremendamente delicados convirtiéndolo a la par en un hombre querido y rechazado que, a pesar de su tremenda timidez, se ha abierto camino en el complejo mundo artístico. Albert Plá i Álvarez nace en 1966. Almodóvar incluye la canción "Sufre Como Yo (3:03)", en la película *Carne Trémula*.

Controvertido y polémico con sus letras, vida rebelde. En la letra de la canción escogida se dice: "...yo quiero que tu sufras lo que yo sufro..., ... yo quiero que te sientas tan inútil como un vaso sin whisky entre las manos..., ...yo te deseo la muerte donde tu estés..., aprenderé a rezar para lograrlo...".

12.25.- Almodóvar & Mcnamara

Tanto Pedro Almodóvar como Fabio de Miguel eran personajes más que conocidos en la escena madrileña de los primeros 80. El primero, nacido en

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

1951 en Calzada de Calatrava (Ciudad Real) se había ido a Madrid para, compaginándolo con un trabajo como mecanógrafo en Telefónica, empezar la que con los años sería una más que estelar carrera como cineasta. El segundo, nacido en Madrid en 1957, era especialista en no pasar inadvertido, no perderse un solo sarao y ser la reina indiscutible de la noche. Iniciado a la vera de "Las Costus", "La Fanny" pertenecía a esa corte plumosa de personajes *almodovarianos* que pululaban de aquí para allá esperando su oportunidad. Además, había adquirido especial notoriedad por sus presentaciones, como la que realizó para Alaska y los Pegamoides, vestido de flamenca en un festival "heavy" en la plaza de Las Ventas en 1981, le llovió de todo al pobre, y es que si a día de hoy siguiese chocando, en aquel entonces mucho más, por muchos 80 que fueran.

Lo más relevante en lo que a música se refiere, es que tanto Fabio McNamara como él mismo ponían voz a las canciones que Bernardo Bonezzi, líder de los Zombies, había creado para la banda sonora, y que los Pegamoides habían musicado. El resultado fue satisfactorio para todos y el sello Victoria publicaba el primer "single" del dúo, "Suck it to me / Gran Ganga", siendo la acogida del mismo mejor de lo esperado. El disco se reedita en formato "maxi" y se defiende en directo por los distintos santuarios de la modernidad, desde Rock-Ola a Zeleste, siempre privilegiadamente acompañados en lo musical de bandas como Derribos Arias o Dinarama.

Las dificultades para sincronizarse con estas otras ocupadas formaciones les lleva a plantearse que si ellos no son músicos, por qué depender de nadie si para montar su espectáculo no necesitan más que un radiocasete. Eso, y la labor en la sombra de Bernardo Bonezzi, que como productor convierte en canciones las ideas que surgían en noches cualquiera de fiesta. Así que Almodóvar y McNamara sacan adelante un nuevo "maxi" con Victoria, "Susan Get Down", que sería el prólogo de nada más y nada menos que todo un álbum, "¡Cómo Está el Servicio... de Señoras!", una gamberrada

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

en toda regla de la cual se extraería un sencillo imprescindible para todo amante de la nueva ola española, "Satana S.A. / Voy a ser Mamá"

En Junio de 1983, La Edad de Oro de Paloma Chamorro immortalizaba al dúo de tal guisa que las imágenes, de ser vistas, permanecerán en la retina para siempre: McNamara con chaquetilla, pantalones de cuero y botas de tacón, y Almodóvar todo marujona, con falda y pendientes de perla, para ofrecer un espectáculo casi teatral en el que el petardeo y el exacerbo de la homosexualidad son sus principales armas. Todo ello aderezado con peluca y pausas de rigor entre bocanada y bocanada de cigarro. Toda una perra del "rock 'n' roll". De hecho, según cuenta la leyenda urbana madrileña, en una de las visitas de Andy Warhol a la capital, tras asistir a una de sus actuaciones, se dirigió a Fabio y le dijo: "You are a star". "¿Almodóvar? Pues también, pero... menos". Con su atropellada verborrea característica, su postura resulta demasiado responsable y trascendental, queriendo poner cordura y asumiendo un papel un tanto forzado a veces. Por ejemplo, es más que evidente que no se sentía cómodo hablando en femenino.

Sin embargo, el éxito cinematográfico de Pedro Almodóvar provocaría la pronta desaparición del nuevo dúo. Almodóvar incluiría una canción de Almodóvar & Mcnamara en su película *Laberinto de Pasiones*, "Gran Ganga (3:00)"

Estridente, ácido, provocador, letras de canciones controvertidas. Aspectos excesivos y agresivos. Travestismos en sus actuaciones. Lenguaje corporal provocador en los escenarios. Colorido rojo en sus indumentarias. Fabio enganchado a las drogas, homosexual y provocador mediático. Entre la letra de la canción se escucha: "...quién soy yo y a dónde voy..., ...soy de Teherán..., mi vida es puro vicio..., calamares por aquí boquerones por allá...".

12.26.- Alberto Iglesias

Haciendo un recorrido rápido por la biografía de Alberto Iglesias encontramos algunos datos sugerentes. Nace en San Sebastián en 1955, España; estudia

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

piano, armonía y contrapunto en su ciudad. Más tarde, recibe lecciones de composición y piano de F. Schwartz en París y estudia técnicas de composición electroacústica con G. Brnčić en los estudios Phonos de Barcelona. Como intérprete, lo más destacable es el período de 1981 a 1986, cuando formó un dúo estable de música electrónica con el también compositor Javier Navarrete, que les llevó por varias giras en las que interpretaban sus propias composiciones.

El inicio de la relación de Iglesias con el cine viene ligado al mundo de los cortometrajes, donde se adentra de la mano de su hermano José Luis y del director vasco Montxo Armendáriz. El salto al largometraje se produce no mucho tiempo después, con su colaboración en la película *La conquista de Albania*, (1984), del director Alfonso Ungría, y posteriormente realiza el que es reconocido como su primer trabajo de gran entidad: la partitura compuesta para *La muerte de Mikel*, de Imanol Uribe.

La fama adquirida después de el Goya por *La ardilla roja*, 1993, abre al donostiarra nuevos campos: es requerido a partir de ese momento por varios directores españoles para trabajar en sus películas. Dos años después, en 1995, tras el trabajo en la película *Una casa en las afueras*, de Pedro Costa, se inicia la segunda de las grandes y exitosas asociaciones cinematográficas de Alberto Iglesias: es reclamado por Pedro Almodóvar para participar en su película *La flor de mi secreto*, como relevo de su compositor habitual, Bernardo Bonezzi. Esta colaboración se repetiría en todas las siguientes películas de Almodóvar: *Carne Trémula*, *Todo sobre mi madre*, *Hable con ella*, *La mala educación*, *Volver*.

El manchego se confiesa gran admirador de las creaciones de Iglesias, y cuenta ineludiblemente con él desde hace más de una década para cada uno de sus nuevos proyectos cinematográficos.

La colaboración se inicia con la mencionada *La flor de mi secreto* (1995), para la que Alberto Iglesias compone una banda sonora basada en un trío de dos violas y un violoncello. Al igual que en *Pasajes*, escribe muy poca música

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

para la película. En ella, y conectando con varias de sus partituras anteriores, refleja intensamente el dolor que manifiesta la protagonista (Marisa Paredes) durante toda la obra. En ocasiones, esta intención va musicalmente unida a guiños y reminiscencias del tango (como ejemplo, el corte titulado "Tango de Parla"), motivos que se repetirán unos años después en la aclamada *Todo sobre mi madre*. Este recurso no es casual; el propio autor manifiesta al respecto: "La música tiene que tener la apariencia del decir, y músicas como el tango poseen una gran articulación melódica, además de estar cargado de pasión". Como curiosidad, hay que mencionar que Almodóvar rechazó la primera versión de la banda sonora, teniendo Iglesias que replantear de nuevo el trabajo. Sobre este tema, el autor comenta: "No voy a decir que no me fastidie que un director rechace un trabajo que he hecho pensando que es el más adecuado. Pero soy consciente de que los directores buscan lo mejor para la película y por la forma en que me lo dijo Almodóvar entendí que había que cambiar la música. El músico en el cine está en la sombra y eso a mí no me molesta". El resultado fue una banda sonora muy aplaudida, que incluso sonó en algunas quinielas como posible candidata a ser nominada al óscar (como parte de la vorágine de fama y reconocimiento de Almodóvar en Estados Unidos). El Goya a la mejor música original concedido a Iglesias fue uno de los más aplaudidos y merecidos en la noche de la gala de entrega de premios del cine español.

En *Hable con ella* (2002), Iglesias realiza el que quizá sea su mejor trabajo de los realizados para Pedro Almodóvar. La banda sonora viene acompañada, al igual que en *Todo sobre mi madre*, por varias canciones seleccionadas por el manchego, que se enganchan al discurso de la película (interpretadas, entre otros, por Caetano Veloso o Ellis Regina). En cuanto a la música de Alberto Iglesias, el propio Almodóvar declara en la carátula del disco que "la música (...) sirve de techo y de suelo a los personajes y arropa la acción como porosa manta de cachemira en una fría noche invernal". Una banda sonora llena de emotividad melódica, en la que el autor manifiesta su maestría

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

absoluta en el uso de las cuerdas "Jordania", incluso recurriendo en alguna ocasión a los vales (al igual que en *Lucía y el sexo*) en piezas como *El grito*. Destaca sobremanera esa pequeña joya en lo visual en forma de cortometraje mudo que Almodóvar inserta en la película: *El amante menguante*, protagonizado por Paz Vega y Fele Martínez (una curiosidad: ambos casualmente compañeros de viaje de Medem como protagonistas de *Lucía y el sexo* y *Los amantes...*, respectivamente). Esta "licencia" de Almodóvar se convierte también en una joya musical por obra de Alberto Iglesias. El compositor elige para acompañar a estas imágenes una maravillosa composición para cuarteto de cuerda de casi nueve minutos que, por sí sola, vale un Goya. El resultado global es una de las partituras más conseguidas de Alberto Iglesias, que además consigue una gran difusión internacional de la mano del gran reconocimiento que Almodóvar obtiene por su película. Un nuevo "saco" de premios que aún no se ha terminado de rellenar, pero que tiene su cumbre con el óscar al mejor guión original y la nominación como mejor director del año. Siendo uno de los compositores nacionales más reconocido y premiado internacionalmente.

Película *La flor de mi secreto* - 1995. Temas musicales: "Ay Amor – Bola De Nieve", "Tonada De Luna Llena – Caetano Veloso". "En El Último Trago – Chavela Vargas". "Títulos". "Casa Con Ventanas Y Libros". "Brevemente". "Retrato De Amanda Gris". "Tango De Parla". "En Madrid Nunca Es Tarde". "Fascinación". "¿Existe Alguna Posibilidad, Por Pequeña Que Sea, De Salvar Lo Nuestro?". "Interior". "Escribe Compulsivamente". "Dúo". "Ingenua". "Mi Aldea". "¿Qué Leo?". "Vértigo". "Sola". "La Flor De Mi Secreto". "Solea".

Película *Carne Trémula* - 1997. Temas musicales: "Navidad 1970". "Madrid". "La Llamada". "Circular 1". "Circular 2". "La Primera Vez". "David Espía". "Ensayo De Un Crimen". "El Flechazo". "La Ventilla". "Ti Sono Molto Vicino". "El Fontanar". "Carne De Cañón". "Por Eso Te Disparo". "Fuego". "Tema De Amor". "Clara y Sancho". "La Carta". "Arrastrándome". "Navidad 1996"

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Película *Todo sobre mi madre* - 1999. Goya a la mejor música original. Temas musicales: "Soy Manuela". "Tras el corazón de mi hijo". "All about Eve". "No me gusta que escribas sobre mí". "Otra vez huyendo y sin despedirme". "Gorrión". "Todo sobre mi madre". "Mecánica del transplante". "Esteban, mi hijo". "¿Qué edad tiene usted?". "Coral para mi pequeño y lejano pueblo". "Igualita que Eva Harrington". "Faltaba la mitad". "¿Tú no tienes padres?". "Pavana para Agrado". "Ensayo en teatro desocupado". "Dedicatoria". "Tajabone".

Película *Hable con ella* - 2002. Temas musicales: "Sábana Santa". "Hable con ella – Vicente Amigo & El Pele". "Cucurucucu Paloma – Caetano Veloso". "El Grito". "Por toda a minha vida – Ellis Regina & Tom Jobin". "La mesita de noche". "Jordania". "El amante menguante". "María Santísima de Araceli". "La noche y el viento". "Trincheras – decadence". "Habitación de Alicia". "A portagavola". "La discusión viaja en coche". "Alicia vive". "Los Olivos". "Amanecer agitado". "Soy Marco": "Raquel – Bau". "The Plaint – O let me weep for Ever Weep – Henry Purcell".

Película *La mala educación* - 2003. Temas musicales: "Títulos de cabecera". "Cine Olimpo". "Kyrie". "Viaje a Galicia". "Noche oscura". "Cuore matto – Little Tony". "Plegaria atendida". "Por mi grandísima culpa". "Los cocodrilos hambrientos". "Carta del más allá". "La piscina". "Escena familiar". "Moon River – Pedro José Sánchez Martínez". "Foulard de seda". "Quizás, quizás, quizás". "Noir". "Juan y el Sr. Berenguer". "El cine como espejo". "Saxo más cuarteto". "Puerta final". "Exótica". Maniquí parisién". "Plato". "Adagietto". "Jardinero 'Torna a surrieto' ". "Valsetto".

Película *Volver* - 2006. Goya a la mejor música original. Temas musicales: "Las vecinas". "Volver". "Dicen que las han visto". "Irene bajo la cama". "El año seco". "Arrastran el cadáver". "Paco congelado". "Tema llorón". "Dos en una furgoneta". "Irene y Agustina". "Se aparece + trabajo". "Las vecinas variación". "En el hospital". "Ferretería". "El polvo del tractor". "La

bicicleta estática". "Comida casera". "Las Espigadoras (La Roza del Azafrán)". "A good night".

Constantes:

Dentro de las constantes más representativas y una vez analizados los perfiles de sendos autores de manera pormenorizada se han detectado las siguientes constantes: travestismo en las actuaciones, inicio precoz en la música, autores vinculados al cine, autores comprometidos con movimientos sociales, proyección internacional del autor, consumo de drogas, consumo excesivo de alcohol, vidas tormentosas, inicia movimiento musical, temas dramáticos, reivindicación, homosexualidad, emigrante durante su vida, aún vive, defunción, y tiempo musical empleado.

Según el comportamiento de la gráfica adjunta, y del análisis cuantitativo vemos representadas las constantes que han sido consideradas según los siguientes datos: travestismo en las actuaciones 7,69%, inicio precoz en la música 30,77%, autores vinculados al cine 38,46%, autores comprometidos con movimientos sociales 40,15%, proyección internacional del autor 73,08%, consumo de drogas 11,54%, consumo excesivo de alcohol 23,08%, vidas tormentosas 34,62%, inicia movimiento musical 46,15%, temas dramáticos 84,62%, reivindicación 23,08%, homosexualidad 15,38%, emigrante durante su vida 42,31%, aún vive 65,30%, defunción 34,70, y tiempo musical empleado 2,05%.

12.27.- Análisis cuantitativo. Música. Comparativa en constantes

En cuanto a los temas más representativos en la obra de Almodóvar utilizados, considerados 31 temas, para las 17 películas contabilizadas, tenemos un coeficiente de temas interpretados por los autores anteriormente señalados, y extrapolados a tiempos según la siguiente tabla y datos cuantitativos:

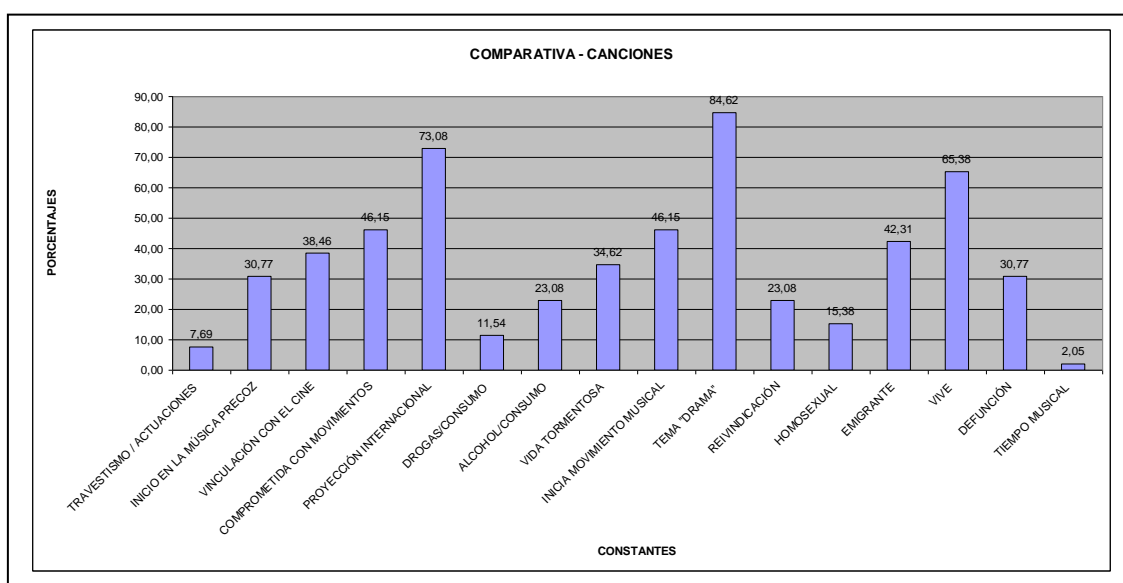

Gráfico número 4 – Constantes en los autores musicales

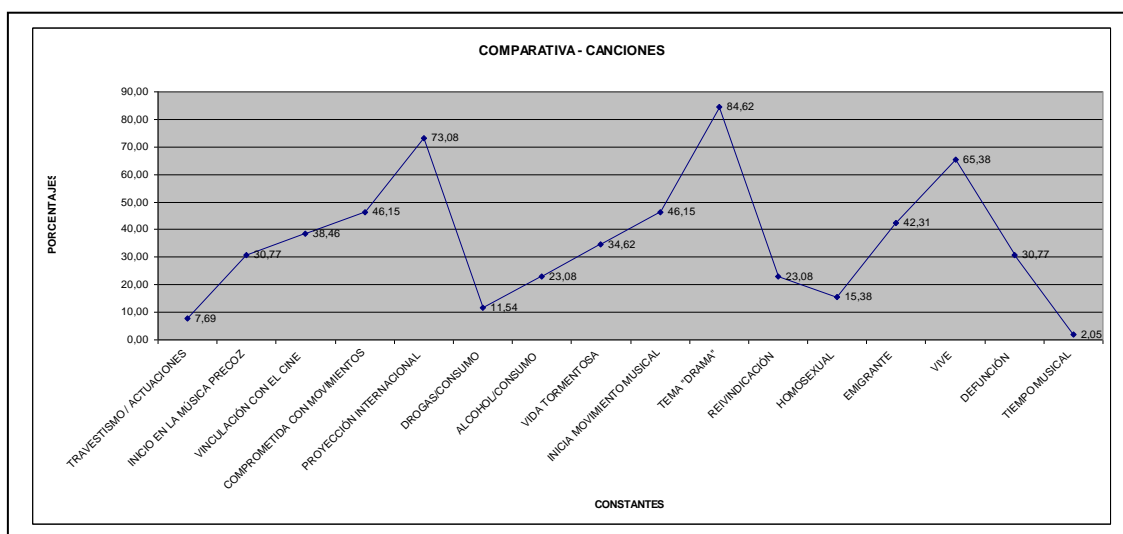

Gráfico número 5 – Constantes en los autores musicales

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

PELÍCULAS	TEMAS	PORCENTAJE
PEPI, LUCI, BOM ...	0	0
VOLVER	3	9,68
TODO SOBRE MI MADRE	1	3,23
KIKA	3	9,68
LA FLOR DE MI SECRETO	2	6,45
TACONES LEJANOS	2	6,45
MUJERES AL BORDE DE UN,,	2	6,45
¡ÁTAME!	3	9,68
LA MALA EDUCACIÓN	1	3,23
HABLE CON ELLA	2	6,45
TRÁILER PARA AMANTES...	3	9,68
ENTRE TINIEBLAS	2	6,45
CARNE TRÉMULA	2	6,45
LA LEY DEL DESEO	2	6,45
MATADOR	1	3,23
QUE HE HECHO YO PARA...	1	3,23
LABERITNO DE PASIONES	1	3,23
	31	100

Tabla número 20 – Tiempos musicales

Nota: Tiempo de la película que se dedica a un tema musical representativo

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

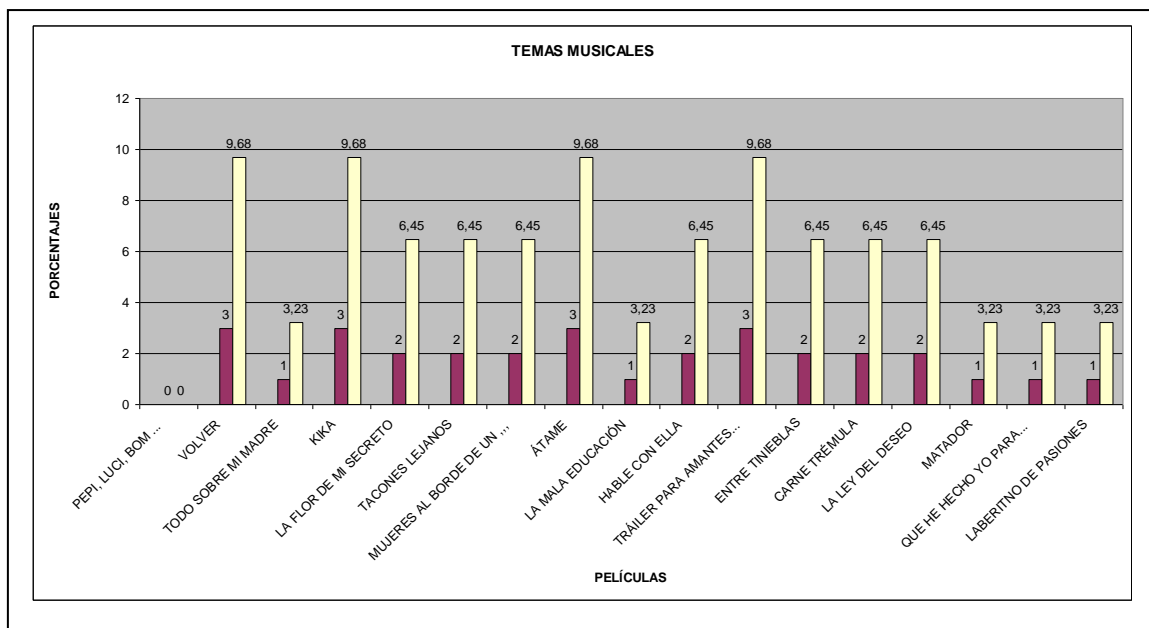

Gráfico número 6 – Tiempo musical dentro de la película

- *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón*, año 1980
- *Laberinto de pasiones*, año 1982. "Gran Ganga", de Almodóvar y McNamara. Interpreta Pedro Almodóvar y Bernardo Bonezzi.
- *Entre tinieblas*, año 1983. "Encadenados", de Lucho Gatica, interpreta Carlos Arturo Briz.
- *Tráiler para amantes de lo prohibido*. Año 1993. "Soy lo prohibido", de Olga Guillot, interpreta Roberto Cantoral. "Where is my man" de Eartha Kilt, interpreta B. Vilanch, F.<Zarr y J. Morali. "Voy", de Bambino, interpreta Lluís Demetrio. "Cuando nadie te quiera", de Bambino, interpreta José Alfredo Jiménez.
- *¿Qué he hecho yo para merecer esto!*, año 1984. "La bien Pagá", de Miguel de Molina, interpreta Perelló y Mostazo.
- *Matador*, año 1986. "Espérame en el cielo", de Mina, interpreta P. López Vidal.
- *La ley del deseo*, año 1988. "Ne me quitte pas", de Maysa Mataraso, interpreta Jacques Brel. "Lo dudo", de Los Panchos, interpreta Navarro.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

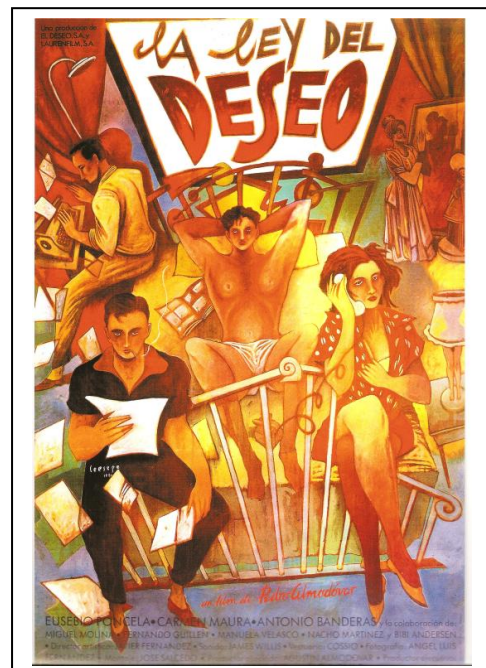
- *Mujeres al borde de un ataque de nervios*, año 1988. "Puro teatro", de La Lupe, interpreta C. Curet Alonso. "Soy infeliz", de Lola Beltrán, interpreta Ventura Romero Armendáriz.
- *¡Átame!*, año 1989. "Resistiré", del Dúo Dinámico, interpreta Manuel De La Calva, C. Toro y E. Leiva.
- *Tacones lejanos*, año 1991. "Un año de amor", de Luz Casal, interpreta Mogol, Testa, Ferrer y Pedro Almodóvar. "Piensa en mí" de Luz Casal, interpreta Agustín Lara.
- *Kika*, año 1993. "Luz de luna", de Chavela Vargas, interpreta Alvaro Carrillo. "Comparsita" de Xavier Cugat, interpreta Gerardo Matos Rodríguez. "Se nos rompió el amor" de Bernanda y Fernanda De Utrera, interpreta M. Álvarez Beigbeder Pérez y P. Casas Romero.
- *La flor de mi secreto*, año 1995. "Tonada de luna llena", de Caetano Veloso, interpreta Simón Díaz. "El último tango", de Chavela Vargas, interpreta José Alfredo Jiménez.
- *Carne Trémula*, año 1997. "Sufre como yo", de Albert Plá, interpreta A. Plá y José M. Fonollosa. "El rosario de mi madre", de Duquende con Manzanita, interpreta Cavagnaro.
- *Todo sobre mi madre*, año 1999. "Tajabone", de Ismaël Lo, interpreta Ismaël Lo.
- *Hable con ella*, año 2002. "Cucurucucú Paloma", de Caetano Veloso, interpreta Tomás Méndez Sosa. "Por toda a minha vida" de Elis Regina y Antonio Carlos Jobim, interpreta Antonio Carlos Jobim y Vinicius de Moraes.
- *La mala educación*, año 2004. "Quizás, quizás, quizás" de Sara Montiel, interpreta Osvaldo Farres.
- *Volver*, año 2006. "Las Espigadoras" de F. Delta interpreta Jacinto Guerrero, Federico Romero, Sarachanga y Guillermo Fernández Shaw. "A good thing" de Saint Etienne interpreta Sarah Cracknell, Oakley y Waterfield. "Volver" de Estrella Moriente, interpreta Carlos Gardel y Alfredo Lepera.

13.- Carteles de presentación de las películas

En lo referente a los carteles, el director recoge la idea general de plasmar en un cartel, de forma artística y creativa, los momentos más sobresalientes y el argumento de la cinta. Almodóvar renueva el concepto del mismo. Ceesepe, conocido cartelista, hijo de la movida, ha realizado dos carteles para las películas, *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón* con la composición de este cartel nos acerca al mundo del cómic femenino, una de las fuentes del director. Y con *La ley del deseo* lo hace a través de la técnica de la acuarela, es más bien una técnica pictórica.

Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (1980), póster diseñado por Ceesepe (dibujante y pintor)

La ley del deseo (1988), póster diseñado por Ceesepe (dibujante y pintor)

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Iván Zulueta, considerado en el mundo del arte como el mejor cartelista español, fue el segundo creador que trabajó para el director, realizando los carteles de *Laberinto de pasiones*, *Entre tinieblas* y *¿Qué he hecho yo para merecer esto!* En el primero de ellos utiliza la técnica del collage y de la acuarela, y en él un gran trasero desnudo, que termina en forma de corazón, nos revela el carácter ninfomaniaco de sus dos protagonistas principales. Utilizando como base la hoja de una revista femenina, cuyo tema es la venta de productos relacionados con el sexo mediante giro postal, queda cubierto en parte por pintura rosa de acuarela, teniendo a su vez una flecha que cruza el corazón en forma diagonal de lado a lado, así como una boca abierta dentada en el centro del ano. La parte inferior del cartel se aprovecha para colocar el título de la película, rotulado con una barra de labios, y debajo de él en la “ese” de la última sílaba, el tapón de un lápiz de uñas. Cerrando el cartel, en su parte inferior, hay una serie de recortes de cómic con personajes alusivos a los personajes de la película, en el más puro estilo pop.

En *Entre tinieblas* fue el segundo cartel de Zulueta, para el director manchego. Esta segunda obra de cartelista asciende a cotas impensables dentro de la categoría secundaria con las que se considera el cartel dentro del panorama de las artes actuales. Su composición, reducida a un cuadro central bordado por notas musicales, en alusión a la profesión de la protagonista, recoge la idea general de la película con la caracterización de hermana superior de la Orden con cara de tigre (representación animalista tomada de la herencia de Andy Warhol), que con sus garras intenta apoderarse de la cantante: el hábito de la monja continúa degradado su color y saliéndose del cuadro, en contacto con el resto del cartel. A la derecha, en la parte inferior, un escapulario, símbolo de la Orden, está pinchado en su totalidad con jeringuillas, en relación con la temática que rodea la película. La técnica depurada es mixta, ya que utiliza colores planos, acuarelas y el collage en el fondo de la cabeza de la hermana superiora.

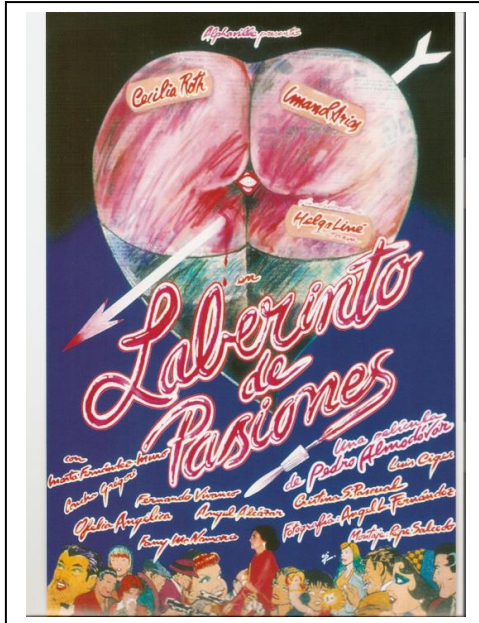
TESIS DOCTORAL: “Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo”

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

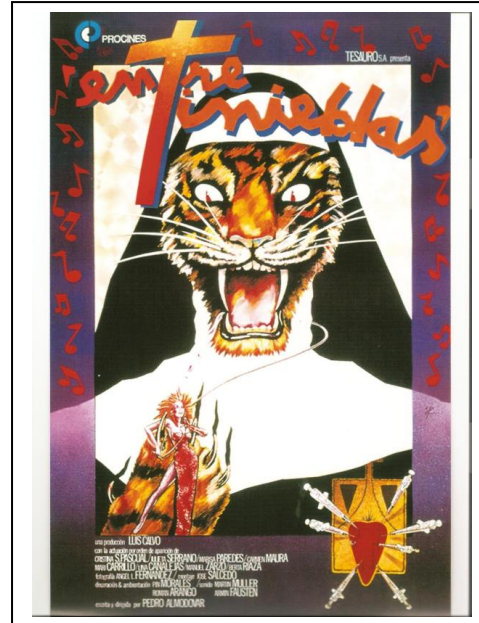
El último cartel de Zulueta que hizo para Almodóvar fue para la película *¿Qué he hecho yo para merecer esto!* Llenando todo el espacio de negros y grises, con lo que recalca así la situación de angustia que vive la protagonista. Solamente aparece una nota de color, puesta de nuevo por la utilización de un animal exótico al estilo de Warhol, en este caso un lagarto de rico colorido llamado “Dinero”. La caligrafía del cartel, colorista, destaca en su yo en mayúsculas para acentuar el sentido angustioso del personaje central.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

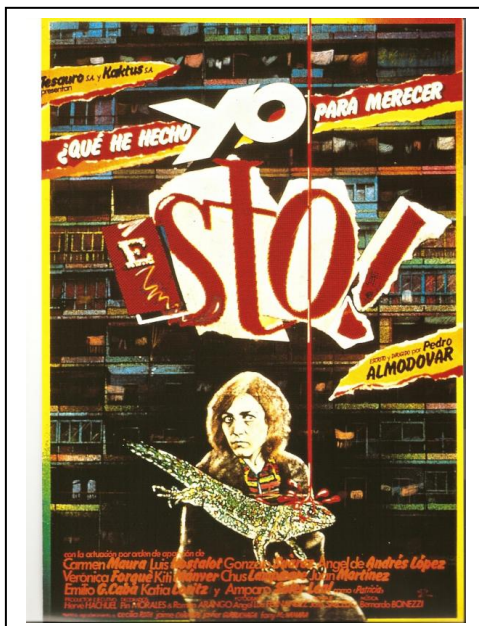
ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Laberinto de pasiones (1982), póster diseñado por Iván Zulueta (diseñador gráfico y director de cine)

Entre tinieblas (1983), póster diseñado por Iván Zulueta (diseñador gráfico y director de cine)

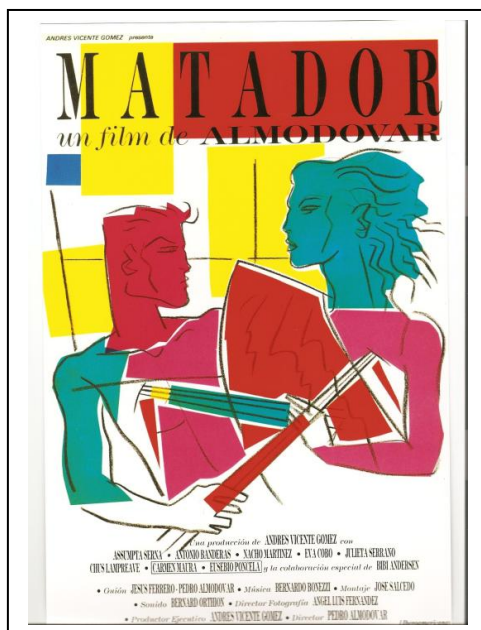
¿Qué he hecho Yo para merecer esto? (1984), póster diseñado por Iván Zulueta (diseñador gráfico y director de cine)

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Después de estas películas el director comienza a encargarse o hacer diferentes carteles para la diferente presentación de sus películas o según el país de su proyección, formando parte de la comercialización de las mismas y del marketing.

Carlos Berlanga realiza el cartel de *Matador* ya que había llevado a cabo los títulos de crédito de su mediodía televisivo *Tráiler para amantes de lo prohibido* utilizando máscaras y elementos geométricos. Representa una visión y ejecución totalmente distinta de la de los anteriores, ya que la imagen es una pura abstracción que supone una ruptura con el realismo del anterior. Los dos personajes principales aparecen dándose muerte mutuamente, en un dibujo esquemático donde el color se muestra en contadas ocasiones y con acusadas formas geométricas.

Matador (1986), póster diseñado por Carlos Berlanga (miembro de Alaska y los Pegamoides y Dinarama)

Juan Gatti llevará a cabo la ejecución de los carteles de *Mujeres al borde de un ataque de nervios*, *¡Átame!*, *Tacones lejanos*, *Kika*, *La flor de mi secreto*, *Carne Trémula*, *Hable con ella*, *La mala educación* y *Volver*, cambiando aún

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

más el panorama de los carteles en la obra de Almodóvar. Proyectados y ejecutados por el taller de Juan Gatti, han enriquecido definitivamente la obra artística del director, haciendo incluso dos versiones de cada uno de ellos, por este afán de diversificación que plantea toda su obra. Con *Mujeres al borde de un ataque de nervios* llegó a hacer hasta tres versiones del cartel, sin contar las realizadas para el mercado internacional. Todas ellas tienen como base el espíritu feminista, eje del argumento de toda la película. Para ello se sirve de una serie de montajes, tanto fotográficos como pictóricos, teniendo como base composiciones alusivas a la cinta. En *¡Átame!* supone la inspiración de nuevo en el mundo de Warhol; como antes fue el mundo de la prensa típicamente femenina, ahora es el cuadro serigrafiado de las famosas sopas Campbell's. El cartel está formado por cuatro colores básicos: azul, rojo, naranja y rosa. Cada uno de ellos compone un rectángulo, unido con los demás en sus cuatro ángulos centrales y todos unen a su vez dos figuras, en negro, abstractas, cuya representación alude al título y a la situación de los protagonistas, rodeados ambas de líneas negras y blancas con las que quedan enlazados. La segunda versión del cartel se limita a trastocar el color, dejando el fondo en azul monocromo, como haría Andy con su obra. En *Tacones lejanos* se inspira nuevamente en la obra de Andy Warhol bajo indicaciones del director, aquí concretamente en una serie de zapatos de tacón que el pintor norteamericano hizo, como en otras ocasiones, para una revista de modas de su país. Aquí sólo se utilizan dos colores básicos: el negro y el rojo, la pasión y la muerte, en torno a lo que gira la trama de la película. Con *Kika*, es la representación de los personajes en dos niveles, a modo de una viñeta, y en el centro el título del film, de forma que los personajes aparecen de izquierda a derecha y de arriba abajo dependiendo de la importancia del personaje en la cinta. El cartel juega con un color para cada personaje, dejando el negro para el título de la película. Los personajes en las distintas versiones quedan al margen del título trasladándose éstos a la derecha o a la izquierda del mismo, por lo que adquiere, pues, características puramente pop. Para *La flor de mi secreto*, la

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

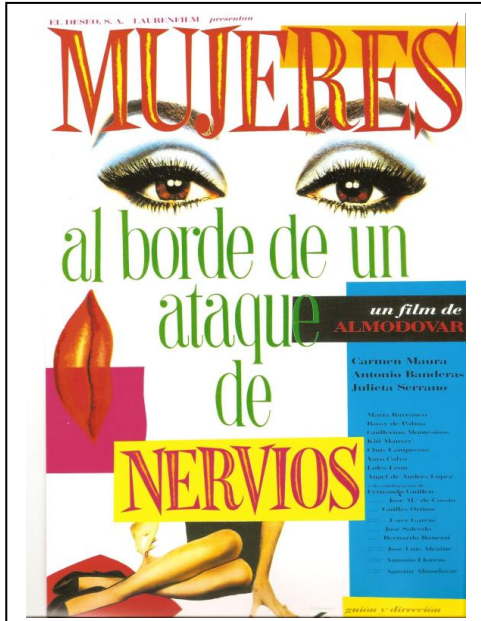
silueta de la escritora dentro de un corazón de flores rojo tenue, combinación de cuatro colores, rojo, azul y negro y amarillo. En *Carne Trémula* el binomio de ocre con negro lleva a los extremos las simetrías casi perfectas que se repiten en el interior de la película. Para *Hable con ella* y *La mala educación* se utilizan fotogramas del film sobre impresión de créditos a dos colores. Para la primera tipo Andy Warhol nuevamente con la atrevida mezcla del rojo con el azul mientras que para la segunda un rojo y blanco para un niño expectante. Para *Volver* utiliza un fotograma de Penélope Cruz con un módulo serigráfico a lo pop con repetición modular de flores al estilo Andy Warhol nuevamente.

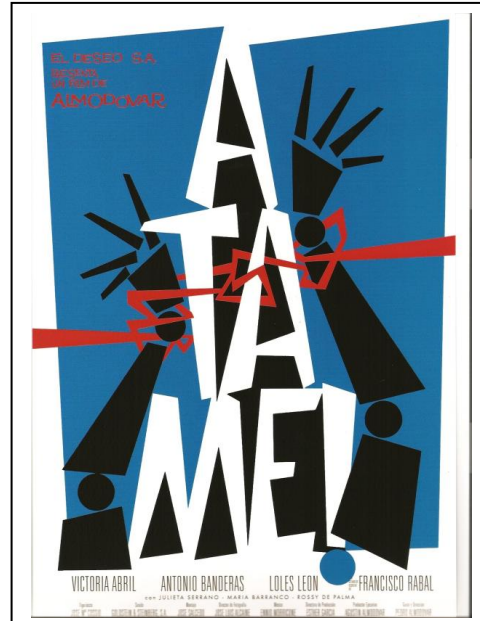
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

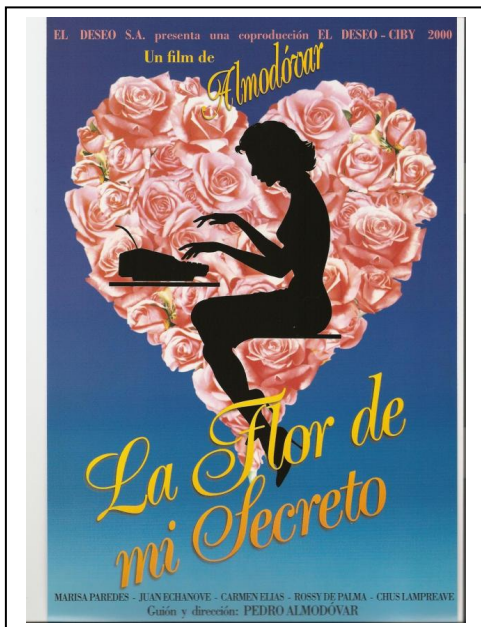
ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

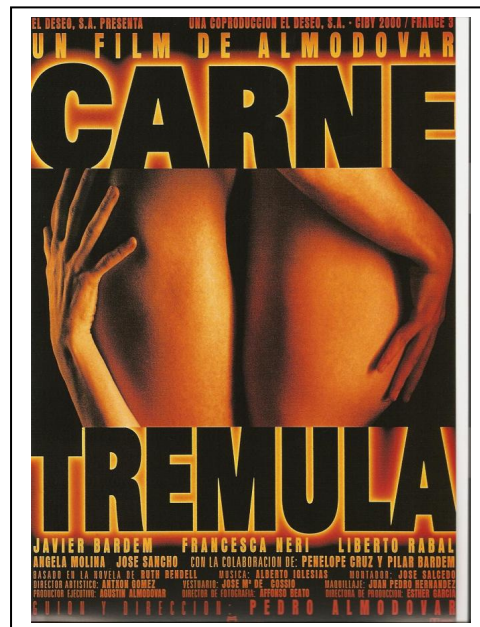
Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios (1988), póster diseñado por Juan Gatti (diseñador y fotógrafo)

¡Átame! (1989), póster diseñado por Juan Gatti (diseñador y fotógrafo)

La flor de mi secreto (1995), póster diseñado por Juan Gatti (diseñador y fotógrafo)

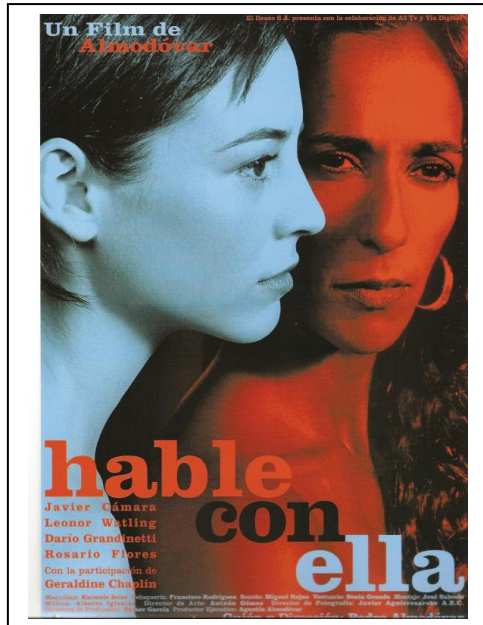
Carne Trémula (1997), póster diseñado por Juan Gatti (diseñador y fotógrafo)

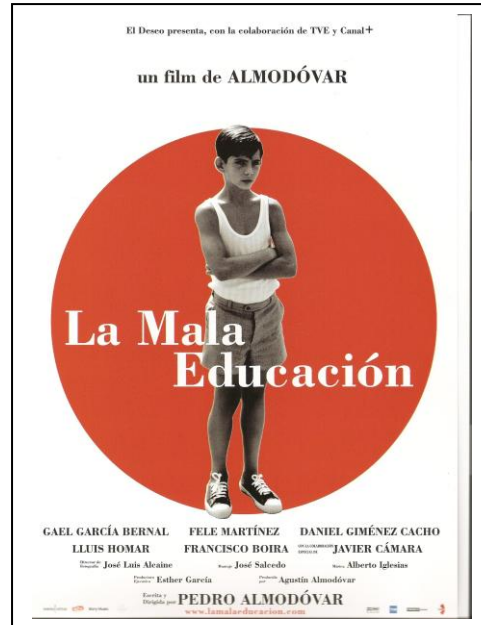
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

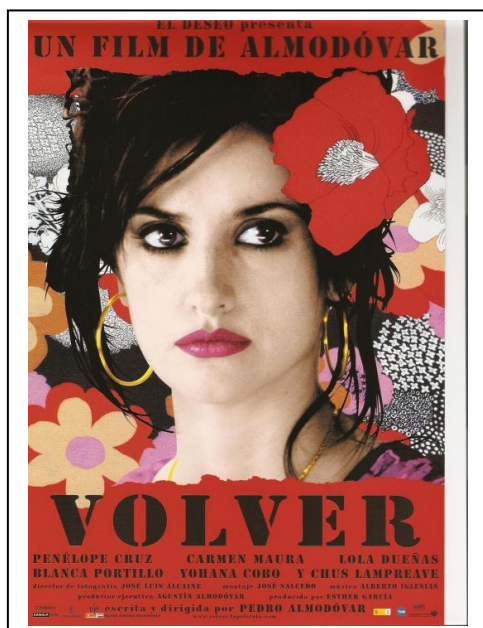
ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Hable con ella (2002), póster diseñado por Juan Gatti (diseñador y fotógrafo)

La mala educación (2004), póster diseñado por Juan Gatti (diseñador y fotógrafo)

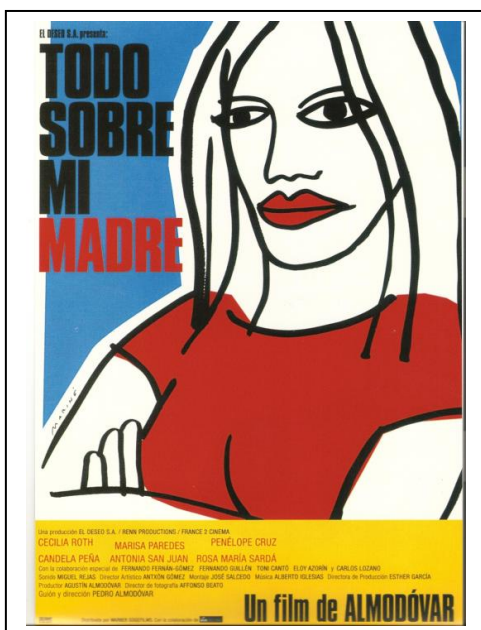

Volver (2006), póster diseñado por Juan Gatti (diseñador y fotógrafo)

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Oscar Mariné. Diseñador, ilustrador, experto tipógrafo y artista profesional, es un comunicador sin límites. Frente a cualquier reto de la difusión, aporta soluciones creativas apoyadas en un profundo saber tipográfico, una imagen renovadora y una ilustración genuinamente propia. Ya sea un logotipo, una revista de arte, la comunicación de un museo o el suplemento de un periódico, sus trabajos responden siempre a las necesidades de un proyecto aunando solvencia y creatividad. Almodóvar contaría con el para la realización del cartel anunciador de la película *Todo sobre mi madre*. A modo de boceto de la protagonista bajo combinación de negro, azul y rojo, con créditos en fondo amarillo.

Todo sobre mi Madre (1999), póster diseñado por Oscar Mariné (diseñador gráfico y fundador de la revista *Madrid me Mata*)

14.- Análisis documental sobre Pedro Almodóvar, hemeroteca

“Mis seguidores, en el caso de que tenga alguno, deberían saber que no me pueden exigir nada y mucho menos un determinado tipo de película. Por el contrario, deben sentirse agradecidos si no es lo que esperaban. Después de *Laberinto...* me apetecía hacer una película que hablara de la ausencia de Dios en plan síndrome. Quería hacer una película religiosa donde Dios brillara por su ausencia y el objeto de adoración fuera algo de carne y hueso. Una historia de amor simplemente, pero convenientemente confundida con Dios y las drogas.”

Betty López, entrevista a Almodóvar, *Fotogramas*, núm. 1.690, Barcelona, octubre de 1983, Pág. 91.

“Hay un momento en que todo director siente una tentación irresistible a hablar de sí mismo, y otro momento, igualmente difícil, en el que cree que debe hablar de la muerte. Y yo no quiero ser una excepción. Hasta ahora he vencido sin dificultad la tentación de recurrir a mi biografía: un niño manchego que recostado en un molino decide ser un nuevo Quijote y sueña conseguir un día el “Fotogramas de Plata” al mejor director de cine. Pero no ha querido vencer la tentación de hablar de la muerte. Si Woody Allen, Bergman y Buñuel lo hicieron, ¿por qué yo no, que según algunos soy su más directo heredero? De no haberla hecho ya nuestro genio aragonés yo hubiera querido inventarme *Archibaldo de la Cruz* o *Peeping Tom*, de otro genio, aunque sea inglés, Michael Powell. Pero como yo respeto mucho a Buñuel, y no me siento nada sajón, sino que día me siento más yo mismo, me he inventado *Matador*, historia donde la gente ama y mata por placer, porque cada cual tiene derecho a encontrar su propio sentido al hecho de vivir en este valle de lágrimas. Estoy harto de que me vinculen al cutrerío. La belleza en sus manifestaciones va a ser un elemento clave en *Matador*. La de la luz, la de la música, la de los decorados, la de las palabras, la de sus intérpretes.”

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Pedro Almodóvar, "Los directores cuentan su película", *Fotogramas*, núm. 1.717, Barcelona, marzo de 1986, Págs. 35 y 36.

"Yo soy más exigente que nunca, pero ésa es mi propia evolución. Creo que el más crítico con mi obra soy yo mismo y que, a la hora de trabajar, el éxito no me ha afectado especialmente; lo ha acusado más mi vida privada. Sigo haciendo las películas que quiero hacer y habría hecho *¡Átame!* independientemente del éxito de *Mujeres...* A la hora de decidirme por una película me impulsan razones muy personales y, muchas veces, inconscientes. Siempre tengo varios argumentos y llega un momento en que uno de ellos me posee, se impone, y entonces ya me debo a él y tiro adelante. Hago siempre la película que yo, casi psicológicamente, quiero hacer. En *¡Átame!* aparecen casi todos los elementos de mis películas anteriores, pero comprendo que mi mirada es distinta de la que había en *Pepi...* Por ejemplo, la forma en que hablo de las drogas es completamente opuesta, y al mismo tiempo, igualmente auténtica... Es como me sentía yo hace diez años y como me siento ahora. Mis películas van cambiando conmigo; no es el éxito el que las cambia. Porque, como te decía antes, una de las grandes bazas del éxito es que cuando lo tienes, te liberas de él y continúa la auténtica preocupación, la que realmente importa, que es la obra en sí misma."

Paula Ponga, entrevista a Almodóvar, *Fotogramas*, núm. 1.760, Barcelona, febrero de 1990, Págs. 31-32.

"Parece que Almodóvar ha logrado su consolidación europea y su primer fracaso de crítica en España. ¿Deberíamos hablar, una vez más, del socorrido vicio español del "ninguneo"...? No es casual que, a dos meses de haber visto *Kika*, sea incapaz de contar, con un mínimo orden, la catarata de acontecimientos que allí se sucedían. Pero, ¿qué importa? Un creador no se equivoca, simplemente, camina."

Javier Maqua, "Cinelandia", *El Mundo*, año II, núm. 30, Madrid, sábado 15 de enero de 1994, Pág. 5.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

“Almodóvar es, sin duda, el director europeo del momento, mayor cineasta español de todos los tiempos. Y lo es tanto por motivos comerciales (...) como estilísticos (...). Su cine ha sido tachado equivocadamente de frívolo y superficial.”

Carlos Fresneda, entrevista a Paul Yulian Smith, autor de un ensayo sobre Almodóvar *Deseo ilimitado*, *El Mundo*, Madrid, jueves 31 de marzo de 1994.

“La valoración de Almodóvar no sólo no disminuye, sino y que su prestigio se incrementa y los juicios sobre su cine se depuran. Por citar un caso muy significativo, la revista *Sight and Sound*, británica, una de las más relevantes publicaciones especializadas del mundo, dedica su portada del mes de abril a *Carne Trémula*, como en su día hiciera la francesa *Cahiers du Cinéma*, e incluye una elogiosa crítica del film, previa a su estreno en mayo en las islas. El hecho no es baladí si se tiene en cuenta que *Carne Trémula* se basa en una novela de una escritora británica, Ruth Rendell, y que su adaptación ha sido libérrima.”

Manuel Hidalgo, *El Nautilus*, *El Mundo*, Madrid, domingo 12 de abril de 1998.

Y por fin, una buenísima crítica de la revista *Dirigido por*, la única especializada española que nunca trató bien al director: “*Todo sobre mi madre* fluye dramáticamente con envidiable naturalidad y justa intensidad (...). La riqueza del film, el más completo de Almodóvar para quien esto firma, reside en su facilidad para atrapar la conciencia del espectador en un melodrama puro, vertebrado a su vez en pequeños dramas individuales (...). Nada, precisamente, está dejado al azar. Almodóvar busca simetrías emocionales, imágenes concatenadas, miradas en paralelo. Sugiere y avisa cuando debe hacerlo.”

Quim Casas, *Dirigido por*, núm. 278, Barcelona, abril de 1999, Págs. 22, 23 y 24.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

“Es interesante comprobar el estilo con que Almodóvar fragmenta la trama, llevándonos adelante y atrás en el tiempo y empujándonos a la lectura de las pulsiones más profundas del ser humano. *Hable con ella* es un gran film de autor y una gran película de amor. Llévese los ‘kleenex’ y si luego se le escapan un par de risas sepa que Pedro estará contento, porque sólo el que llora y ríe está vivo.”

L’Unità, Italia.

“Se dice que el tango es una canción melancólica que se baila. *Hable con ella* es un tango filmado.”

Libération, Francia.

“Con cada una de sus películas consigue superar a la anterior, que en su momento ya juzgamos insuperable. Almodóvar es cada vez más grande, más sorprendente. Con *Hable con ella* ha alcanzado lo sublime.”

Le Nouvel Observateur, Francia.

“Una obra maestra de un cineasta terriblemente inspirado. Aquí el sexo es un instrumento de poder más que nunca, mucho más que una expresión de amor.”

Peter Apsden, *Financial Times*.

“Con la generosa, sorprendente, honda, espontánea, elaborada, sencilla, compleja, fluida, graciosa, triste, lacerante, poética, y hermosa *Volver*, Almodóvar ha recuperado las mejores esencias de su autoría, lo que hace de él un cineasta hipersensible y distinto, comunicativo y desgarrador, capaz de atrapar con tanta inteligencia como humanidad, con humor negro y blanco, con corrosión y desgarrar, con ternura y comprensión de la buena los claroscuros y los matices de los que se compone la vida.”

Carlos Boyero, *El Mundo*.

15.- Productor. La producción de El Deseo S.A.

15.1.- Acción mutante

Dirigida por: Alex de la Iglesia, 1992

Calificación: No recomendada menores de 18 años

Nacionalidad: Española

Países participantes: España (80.00 %) Francia (20.00 %)

Género : Ciencia-ficción.

Fecha de estreno: 03-02-1993 Madrid: Palacio de la Música, Benlliure, Novedades, Renoir, Aluche, Cartago.

Producción e Intérpretes:

Productoras:

El Deseo S.A.Ciby 2000(Francia)

Intérpretes: Antonio Resines, Alex Angulo, Frédérique Feder, Juan Viadas, Karra Elejalde, Saturnino García, Fernando Guillén, Jaime Blanch, Jon Gabella, Bibí Andersen, Rossy de Palma, Enrique San Francisco, Feodor Atkine, Felipe Vélez, Paco Maestre, Ramón Barea, Alfonso Martínez, Santiago Segura, David Gil, Carlos López Perea, Pedro Luis Lavilla, Kino Puello, "Pololo" Manuel Santamaría, Miguel A. Chacón, Santiago Lajusticia

Datos de Distribución:

Totales:

Espectadores: 368.289

Recaudación: 989.931,73

Por distribuidora:

Empresa distribuidora: Warner Española S.A.

Fecha de autorización: 15 de diciembre de 1992

Espectadores: 368.289.

Recaudación: 989.931,73 €.

Ficha técnica:

Argumento : Jorge Iglesia, Alex de la. Guerricaechevarría

Guión : Alex de la Iglesia, Jorge Guerricaechevarría

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Director de Fotografía: Carles Gusi

Música : Juan Carlos Cuello

Montaje : Pablo Blanco

Director artístico: José Luis Arrizabalaga, Productor: Agustín Almodóvar, Pedro Almodóvar, Efectos especiales: Olivier Gleyze, Yves Domenjoud, Jean Baptiste Bonetto, Bernard André Le Boette, Efectos especiales de maquillaje: Hipólito Cantero, Sonido: Golstein & Steinberg (coordinación)

Datos de formato, duración, rodaje y montaje:

Formato: 35 mm. Color: Fujicolor. Panavision.

Duración original: 94 minutos

Lugares de rodaje: Madrid - Bilbao - Bárdenas Reales (Navarra).

Otros títulos: Action mutante

15.2.- Tierra fría

Dirigida por: Antonio Campos, 1992

Calificación: No recomendada menores de 18 años

Nacionalidad: Española

Países participantes: España (25.00%) Francia (20.00%) Portugal (55.00%)

Género : Drama.

Producción e Intérpretes:

Productoras:

El Deseo S.A. Informfilmes (Portugal) RTP (Radiotelevisao Portuguesa) (Portugal) Titane UGC Images (Francia).

Intérpretes: Joaquim de Almeida, Cristina Marcos, Carlos Daniel, Isabel Ruth, Antonio Simón, María Emilia Correira, Cremilda Gil, Lola del Páramo, Alexandra Leite, António Pires, Raquel María, Lucinda Loureiro, José Eduardo, Joao Romao, Julio Cardoso, Joao d' Avila, Carlos Mourao, Hugo Chaves, José Pinto, María Arminda, Teresa Monica, Ana Bustorf, Simoa Cayatte, Fernando Saraiva, Bino, Zé Capitao, Padre Fontes, Emilia Silvestre, Fernanda Gonçalves, Teresa Nunes, Alexandre Oliveira

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Ficha técnica:

Argumento : de Ferreira de Castro Adaptación libre de la obra "Terra fria"

Guión : António Campos

Director de Fotografía: Acacio de Almeida

Música : Jorge Arriagada

Montaje : José Alves Pereira

Productor delegado: Acacio de Almeida, Productor ejecutivo: España: Agustín Almodóvar, Dirección de producción: José Mazeda, Esther García, Decorados: Luis Monteiro.

Datos de formato, duración, rodaje y montaje:

Formato: 35 mm. Color. Panorámica.

Duración original: 98 minutos.

Lugares de rodaje: Portugal.

Otros títulos: Terra fria

15.3.- *El señor de los elefantes*

Dirigida por: Patrick Grandperret, 1996

Calificación: Todos los públicos

Nacionalidad: Española

Países participantes: España (20.00 %) Francia (80.00 %)

Género : Aventuras.

Sinopsis:

Martin, un niño de 12 años, es enviado a África para vivir con su padre, tras la muerte de su madre. Allí conoce a Fofana, un misterioso joven con el que traba una gran amistad.

Producción e Intérpretes:

Productoras: El Deseo S.A. SM Films (Francia) Ciby 2000 (Francia) TF1 Films Productions (Francia).

Con la colaboración de: Canal Plus

En asociación con: Bymages 3 (Francia)

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Intérpretes: Jacques Dutronc (Garoubier), Erwan Baynaud (Martin), Sotigui Kouyate (Kambou), Sidi Lamine Diarra (Hechicero), Halilou Bouba (Fofana), Victor Tige Zra (Victor), Daniel Haman "Isnebo." (Tenga), Garmanine Habiba (Amina), Francois Birba (Bamba), Angele Kemmogne (Angele), Thomas Essono (Aprendiz hechicero), Nafissa Tou (Fobena), David Yondo (Médico), Alain Artur (Periodista), Boubakari Bello (Proveedor), Yaro Tagounthe (Bidunte), A. Bang (Capitán), Bassek Bakhobbio (Profesor de historia), Mephisto (Profesor de matemáticas), Alex Longang (Profesor de francés).

Ficha técnica:

Productor ejecutivo: Philip Kenny.

Jefe de Producción: Pascal Grandperret.

Guión : Patrick Grandperret, Saskia Cohen-Tanugi.

Director de Fotografía: Pierre David.

Cámara : German Desmoulins.

Musical: Steve Shehan, Isnebo - Sali Gondjeh "Kawtal", Georges Rodi.

Montaje : Dominique Gallieni.

Decorados : Nikos Meletopoulos, Santiago Isidro Pin.

Vestuario: Heather Cameron, Anne Touquet, Sandrine Douat.

Maquillaje : Anne Marie Branca.

Sonido directo: Pascal Armant, Jeremy West.

Montaje de sonido: Olivier Ducastel.

Ayudantes de dirección: Alain Artur, Edwin Angless.

Efectos especiales: Benoit Serre.

Datos de formato, duración, rodaje y montaje:

Formato: 35 mm. Eastmancolor. Panorámico.

Duración original: 98 minutos.

Lugares de rodaje: Bostwana., Camerún., Francia.

Otros títulos: Maitre des elephants, Le, Maestro de los elefantes, El (Título en cabecera).

15.4.- Pasajes

Dirigida por: Daniel Calparsoro, 1996.

Calificación: No recomendada menores de 18 años.

Nacionalidad: Española.

Países participantes: España.

Género : "Thriller".

Fecha de estreno: 22 de noviembre de 1996 Madrid Acteón e Ideal.

Producción e Intérpretes:

Productora: El Deseo S.A.

Con la participación de: Televisión Española (TVE) Canal Plus

Intérpretes: Najwa Nimri (Gabi), Alfredo Villa (Manu), Ion Gabella (Butano), Charo López (Carmina), Carla Calparsoro (Gema), Kandido Uranga (Pelos), Arsenio Luna (Topo), Aldo Sanbrell (Madina), Vidal Fernández (Ima), Paloma López-Tapia (Sra. Miralles), Marivi Bilbao (Casera), Ignacio Carreño (Tiarrón), Natalia Guijarro (Mujer), Ana María Gutil (Dependiente.)

Datos de Distribución

Totales:

Espectadores: 49.067.

Recaudación: 153.561,81 €

Por distribuidora:

Empresa distribuidora: Warner Española S.A.

Fecha de autorización: 13 de noviembre de 1996.

Espectadores: 49.067.

Recaudación: 153.561,81 €.

Ficha técnica:

Productor ejecutivo: Agustín Almodóvar.

Director de producción: Esther García.

Jefe de Producción: Elsa Manso.

Guión : Daniel Calparsoro.

Director de Fotografía: Kiko de la Rica.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Música : Alberto Iglesias.

Montaje : José Salcedo.

Dirección artística: Julio Torrecilla.

Vestuario : Estíbaliz Markiegi.

Maquillaje : Eva Alfonso.

Peluquería : Jean Jacques Puchu.

Sonido : Aitor Berenguer.

Ayudante de dirección: Alvaro Armiñán.

Efectos especiales: RHK Efectos Especiales.

Datos de formato, duración, rodaje y montaje:

Formato: 35 mm. Eastmancolor. Panorámico.

Duración original: 85 minutos.

Lugares de rodaje: Guipúzcoa: San Sebastián, Pasajes y Fuenterrabía.

15.5.- Tengo una casa

Dirigida por: Mónica Laguna, 1996.

Calificación: No recomendada a menores de 13 años.

Nacionalidad: Española.

Países participantes: España.

Género : Comedia.

Fecha de estreno: 13 de septiembre de 1996 Madrid Rex, Proyecciones, Acteón y Princesa.

Producción e Intérpretes:

Productora: El Deseo S.A.

Con la participación de: Televisión Española (TVE) Canal Plus.

Intérpretes: Nancho Novo (Bólido), Pedro Alonso (Ferrari), Silke (Kelly), Ernesto Alterio (Nico), Juan Díaz (Fino), Ricardo Amador (Patas), Santiago Segura (Guardia 1), José Miguel Monzón "El Gran Wyoming." (Max), Eduardo MacGregor (Padre de Kelly), Ion Gabella (Camarero), Lola Baldrich (Eva), Miguel A. González (Guardia 2), Luisfer Machi (Conductor.)

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Datos de Distribución:

Totales:

Espectadores: 71.210.

Recaudación: 213.087,90 €.

Por distribuidora:

Empresa distribuidora: Warner Española S.A.

Fecha de autorización: 31 de julio de 1996.

Espectadores: 71.210.

Recaudación: 213.087,90 €.

Ficha técnica:

Productor ejecutivo: Agustín Almodóvar.

Director de producción: Esther García.

Guión : Mónica Laguna.

Director de Fotografía: Teo Delgado.

Música : Los Enemigos.

Montaje : Pablo Blanco.

Dirección artística: Antón Laguna.

Vestuario : Hugo Mezcuca.

Maquillaje : Eva Alfonso.

Peluquería : Eva Alfonso.

Sonido : Julio Recuero.

Ayudante de dirección: Marisa Ibarra.

Efectos especiales: Molina FX.

Datos de formato, duración, rodaje y montaje:

Formato: 35 mm. Eastmancolor. Panorámico.

Duración original: 98 minutos.

Lugares de rodaje: Navarra: Sierra de Urbasa.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

15.6.- *Caiga quien caiga me caso*

Dirigida por: Gerard Jugnot, 1997.

Calificación: No recomendada a menores de 7 años.

Nacionalidad: Española.

Países participantes: España (10.00 %) Francia (90.00 %).

Género : Comedia.

Fecha de estreno: 16 de enero de 1998 Madrid, Paz, Conde Duque, Arlequín y Conde Duque Santa Engracia.

Sinopsis:

Bernard Leroy, hombre desconfiado y prudente, viaja en su coche con el objetivo de realizar un cursillo de supervivencia promovido por su empresa. Su automóvil sufre una avería y Bernard pide ayuda en un chalet solitario y aislado. Allí, un gurú, acompañado de varios seguidores de una extraña secta, se prepara para abandonar la Tierra.

Producción e Intérpretes:

Productoras: El Deseo S.A.Ciby 2000(Francia) Novo Arturo Films (Francia) Centre Europee Cinematographique Rhone-Alpes (Francia) TF1 Films Productions(Francia) GPFI (Francia).

Con la participación de: Bymages 4 (Francia) Canal Plus.

Intérpretes: Gerard Jugnot (Bernard), Francois Morel (Sebastien), Michele Laroque (Constance), Jean Yanne (Magic), Martin Lamotte (Solomuka), Micheline Presle (Madre de Bernard), Claude Pieplu (Padre de Bernard), Jacques Jouanneau (Padre de Constance), Annie Gregorio (Therese), Sophie Desmarets (Madre de Constance), Thierry Lhermitte (Simpson), Marine Mazeas (Gwenaelle), Bruno Slagmulder (Hermano de Constance), Maurice Illouz (Gendarme 1), Bonnafet Tarbouriech, Philippe Sturbelle (Gendarme 2), Eric Prat (Gendarme 3), Jean-Francois Chaintron (Instructor), Hubert Saint Macary, Philippe Beglia, Pascal Elbe, Pierre Chevallier, Maxime Leroux, David Douillet, Thierry Heckendorn, Bernard Larmande, Xavier Vilsek, Marcel Houde, Didier

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Caron, Carol Brenner, Didier Rousset, Joel Besse dit Zoon, Annie Jouzier, Jean-Pierre Malignon, Petronile Moss.

Datos de Distribución:

Totales:

Espectadores: 26.496.

Recaudación: 87.660,70 €.

Por distribuidora:

Empresa distribuidora: Laurenfilm, Sociedad Anónima.

Fecha de autorización: 14 de enero de 1998.

Espectadores: 26.496.

Recaudación: 87.660,70 €.

Ficha técnica:

Productor ejecutivo: Alain Depardieu.

Director de producción: Jean-Marc Deschamps.

Jefe de Producción: Eric Muller.

Guión: Gerard Jugnot, Philippe Lopes Curval.

Diálogos : Philippe Lopes Curval.

Director de Fotografía: Gerard de Battista.

Cámara : Stefan Zapasnik.

Música : Khalil Chahine.

Montaje : Catherine Kelber.

Dirección artística: Jean-Louis Poveda.

Vestuario : Martine Rapin.

Maquillaje : Lucía Bretones Méndez.

Peluquería : Paul De Fisser.

Sonido directo: Jean-Charles Ruault, Patrice Grisolet.

Ayudante de dirección: Herve Ruet.

Efectos especiales: Georges Demetrau.

Datos de formato, duración, rodaje y montaje:

Formato: 35 mm. Eastmancolor. Panorámico.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Duración original: 95 minutos.

Lugares de rodaje: Francia.

Otros títulos: Fallait pas...!, Fallait pas! (te estás pasando), Fallait pas (te has pasado).

15.7.- Señores niños (*Messieurs les elephants*)

Dirigida por: Pierre Boutron, 1997.

Calificación: No recomendada a menores de 7 años.

Nacionalidad: Española.

Países participantes: España (20.00 %) Francia (80.00 %).

Producción e Intérpretes:

Productora: El Deseo S.A.

Intérpretes: Pierre Arditi, Francois Morel, Zinedine Soualem.

Ficha técnica:

Guión : DANIEL PENNAC, Pierre Boutron.

Música : Jean Claude Petit.

Datos de formato, duración, rodaje y montaje:

Formato: 35 mm.

Duración original: 104 minutos.

Lugares de rodaje: Paris (Francia).

Fechas de rodaje: De 14 de agosto de 1996 a 23 de octubre de 1996.

Otros títulos: Messieurs les enfants.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

15.8.- A trabajar!

Dirigida por: Alain Guesnier, 1998.

Calificación: Todos los públicos.

Nacionalidad: Española.

Países participantes: España (20.00 %) Francia (80.00 %).

Género : Comedia.

Fecha de estreno: 4 de agosto de 2000.

Sinopsis:

Tras la muerte de su hijo, los Moreau viven en su mansión obsesionados por la higiene y el orden. El señor Moreau es un importante constructor y su mujer pasa el tiempo encargando a Marthe, la criada, labores innecesarias. Cierta día los Moreau contratan a Yves Le Guen, ambicioso bretón, para que trabaje como hombre para todo en la mansión. La llegada de Yves es una bocanada de aire nuevo y limpio que renovará el momificado ambiente del hogar de los Moreau.

Producción e Intérpretes:

Productoras:

El Deseo S.A. Hachete Premiere (Francia) Agat Films (Francia)
Samsa Film (Luxemburgo).

Con la participación de: Canal Plus (Francia).

Intérpretes: Jean Rochefort (Yvon Moreau), Marisa Paredes (Beatrice Moreau), Alex Descas (Yves Le Guen), Ariane Ascaride (Marthe), Bernard Fresson (Maillet), Albert Dray (Pequeño duque), Anne Alvaro (Madame Leveque), Jean Dautremay

Datos de Distribución:

Totales:

Espectadores: 812.

Recaudación: 3.794,94 €.

Por distribuidora:

Empresa distribuidora: Warner Sogefilms A.I.E.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Fecha de autorización: 19 de julio de 2000.

Espectadores: 812.

Recaudación: 3.794,94 €.

Ficha técnica:

Productores ejecutivos: Nicolás Blanc (Agat Films), Bernard Bouix (Hachette Premiere).

Productores asociados: Agustín Almodóvar (El Deseo), Michel Ruben (El Deseo), Claude Waringo (Samsa Film).

Directores de producción: Frederic Sauvagnac, Esther. García (El Deseo).

Guión: Valerie Duval, Alain Guesnier.

Diálogos: Valerie Duval.

Director de Fotografía: Pierre Novion.

Música : Michel Portal.

Temas musicales: Título: Mozambic. ; Michel Portal, Título: Docteur.

Petiot. ; Michel Portal.

Montaje : Luce Grunenwaldt, Jean-Francois Naudon.

Dirección artística: Frederic Duru.

Vestuario : Annie Perier.

Maquillaje : Mayte Alonso.

Peluquería: Joelle Dominique, Marie-France Thibaud.

Sonido directo: Alain Curvelier, Jean-Philippe Le Roux.

Montaje de sonido: Catherine D'Hoir.

Ayudante de dirección: Jean-Luc Roze.

Datos de formato, duración, rodaje y montaje:

Formato:

35 mm. Color. Panorámico.

Duración original: 97 minutos.

Laboratorios: LTC (PARÍS).

Otros títulos: Serpent a mange la Grenouille, Le.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

15.9.- El espinazo del diablo

Dirigida por: Guillermo del Toro, 2001.

Calificación: No recomendada a menores de 13 años.

Nacionalidad: Española.

Países participantes: España (54.00 %) México (46.00 %).

Género : Ciencia Ficción.

Fecha de estreno: 20 de abril de 2001.

Producción e Intérpretes:

Productora: El Deseo S.A.

Intérpretes: Eduardo Noriega, Federico Luppi, Marisa.

Datos de Distribución:

Totales:

Espectadores: 712.178.

Recaudación: 3.006.235,17 €.

Por distribuidora:

Empresa distribuidora: Warner SOGEFILMS A.I.E.

Fecha de autorización: 26 de marzo de 2001.

Espectadores: 712.178.

Recaudación: 3.006.235,17 €.

Ficha técnica:

Datos de formato, duración, rodaje y montaje:

Formato: 35 mm.

Duración original: 3037 minutos.

15.10.- La fiebre del loco

Dirigida por: Andres Woods, 2001.

Calificación: No recomendada a menores de 13 años.

Nacionalidad: Española.

Países participantes: Chile (55.00%) España (20.00%) México (25.00%).

Fecha de estreno: 20 de diciembre de 2002.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Producción e Intérpretes:

Productora: El Deseo S.A.

Intérpretes: Emilio Bardi, Loreta Moya.

Datos de Distribución:

Totales:

Espectadores: 8.850.

Recaudación: 43.710,77 €.

Por distribuidora:

Empresa distribuidora: Warner Sogefilms A.I.E.

Fecha de autorización: 18 de noviembre de 2002.

Espectadores: 8.850.

Recaudación: 43.710,77 €

Ficha técnica:

Guión: Andres Wood, Gilberto Villarroel, Rene Arcos.

Música: Carlos Cabezas, Diego de las Heras.

Datos de formato, duración, rodaje y montaje:

Formato: 35 mm.

Duración original: 97 minutos.

Lugares de rodaje: Chile, Chile (Tomas Submarinas), Quellon, Puerto Montt, Pt.

Gala (Chile).

Fechas de rodaje: Se inicia 14 de agosto de 2000.

17.- Premios, presentaciones y reconocimientos

17.1.- *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón*

- Festival Internacional de San Sebastián, septiembre de 1980.
- Festival Internacional de Cine de Sevilla, octubre de 1980.
- Ciclo de Pedro Almodóvar en la Cinemateca de Bogotá 9-18 de diciembre de 1985.
- Retrospectiva de Pedro Almodóvar en la Cinemateca de Buenos Aires, 11-17 de junio de 1987.
- Festival Internacional de Cine de Toronto, 10-19 de septiembre de 1987, ciclo de Pedro Almodóvar.
- Festival Internacional de Cine de Tyneside, en New Castle (Inglaterra), 8-18 de octubre de 1987, sección retrospectiva.
- Quincena de Cine Español de Annecy (Francia), 24 de noviembre-6 de diciembre de 1987.

17.2.- *Laberinto de pasiones*

- Festival Internacional de Cine de San Sebastián, septiembre de 1982.
- Ciclo de Pedro Almodóvar en la Cinemateca de Bogotá 9-18 de diciembre de 1985.
- Festival de Cine "underground" de Nancy (Francia), 18-22 de marzo de 1986.
- Festival de Cine *Écrans Gays 86* en París, 11-24 de junio de 1986.
- El Nuevo Cine Español y las Películas de Carlos Saura en la Universidad de Los Ángeles (UCLA), en Los Ángeles (California), 1 de agosto-13 de septiembre de 1986.
- Festival Internacional de Cine de Tyneside, en New Castle (Inglaterra), 8- 9 de octubre de 1986.
- Retrospectiva de Pedro Almodóvar en la Cinemateca de Buenos Aires, 11-17 de junio de 1987.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Festival Internacional de Cine Lésbico y Gay de San Francisco, 19-28 de junio de 1987.
- Homenaje a Pedro Almodóvar en Caracas, 11-18 de julio de 1987.
- Festival Internacional de Cine de Toronto, 10-19 de septiembre de 1987, ciclo de Pedro Almodóvar.
- Quincena de Cine Español en Annecy (Francia), 24 de noviembre-6 de diciembre de 1987.

17.3.- Entre tinieblas

- Mostra de Venecia, 31 de agosto-11 de septiembre de 1983.
- Festival de Cine de Miami, 3-12 de febrero de 1984.
- Semana de Cine Español en Atenas, 3-10 de mayo de 1984.
- Festival de Cannes, 11-23 de mayo de 1984, Muestra de Cine Español en la Sala Star 2.
- Semana de Cine Español en Nápoles (Italia), 28 de mayo-1 de junio de 1984.
- Festival Internacional de Cine de Reykjavik (Islandia), 1-12 de febrero de 1985.
- Ciclo de Cine Español en Grenoble (Francia), 5 de febrero-15 de marzo de 1985.
- Panorama del Cine Español, organizado por la Cinemateca Real en el cuadro de Europalia 85-España, en Bruselas, 1985, sección de humor negro.
- Ciclo de Pedro Almodóvar en la Cinemateca de Bogotá 9-18 de diciembre de 1985.
- Festival de Cine "underground" de Nancy (Francia), 18-22 de marzo de 1986.
- Festival de Cine Europeo de Hamburgo, 10-14 de junio de 1987.
- Retrospectiva de Pedro Almodóvar en la Cinemateca de Buenos Aires, 11-17 de junio de 1987.
- Homenaje a Pedro Almodóvar en Caracas, 11-28 de julio de 1987.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Festival Internacional de Cine de Toronto, 10-19 de septiembre de 1987, ciclo de Pedro Almodóvar.
- Festival Internacional de Cine de Tyneside, en New Castle (Inglaterra), 8-18 de octubre de 1987, sección retrospectiva.
- Quincena de Cine Español en Annecy (Francia), 24 de noviembre-6 de diciembre de 1987.

17.4.- ¿Qué he hecho yo para merecer esto!

- Festival de Cine de Montreal, 16-27 de agosto de 1984, en competición.
- Muestra de Cine Español de Rímini, 22-30 de septiembre de 1984.
- Festival de Cine de Miami, 1-10 de febrero de 1985.
- Filmex-85 de Los Ángeles, 14-28 de marzo de 1985.
- Semana de Cine Español en la Cinemateca de México, 26 de marzo-2 de abril de 1985.
- Festival de Nuevos Directores y Nuevos Films de Nueva York, 30 y 31 de marzo de 1985.
- Semana de Cine Español en México, 11-18 de abril de 1985.
- Semana de Cine Español en Toulouse (Francia), 24-30 de abril de 1985.
- Festival Internacional de Cine de Cannes, 8-20 de mayo de 1985, ciclo de Cine Español en la Sala Star 2.
- Festival de Cine Español en Roma, 3-9 de junio de 1985, ciclo de Cine Actual.
- Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, 14-20 de junio de 1985, sección informativa.
- Bergamo Film Meeting de Bergamo, 7-14 de julio de 1985.
- Proyección en Il Comune de Florencia, "Asesoramiento Cultura", 9 de septiembre de 1985.
- Panorama del Cine Español, organizado por la Cinemateca Real en el cuadro de Europalia 85-España, en Bruselas, 1985, sección de humor negro.
- Simposio Internacional "Literatura, Arte y Democracia: España en los años 80", en la Universidad de Ohio (Estados Unidos), 3-5 de octubre de 1985.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Festival Internacional Cinematográfico de Flandes, en Gante, 4-15 de octubre de 1985.
- Festival Internacional de Cine de Tyneside, en New Castle (Inglaterra), 11-20 de octubre de 1985.
- Semana de Cine Español en San Antonio (Texas), 18-24 de octubre de 1985.
- Ciclo de Pedro Almodóvar en la Cinemateca de Bogotá, 9-18 de diciembre de 1985.
- Semana de Cine Español en Bolonia, 30 de enero-3 de febrero de 1986.
- Festival de Cine "underground" de Nancy (Francia), 18-22 de marzo de 1986.
- Semana de Cine Español en Nimes (Francia), 23-29 de abril de 1986.
- Homenaje al Cine Español en París por el Centro Nacional de la Cinematografía Francesa, 28 y 29 de abril de 1986.
- Festival de Cine de Medianoche de Helsinki, 13-19 de junio de 1986.
- Semana de Cine de Aviñón (Francia), 1-8 de julio de 1986.
- El Nuevo Cine Español y las Películas de Carlos Saura en la Universidad de Los Ángeles (UCLA) en Los Ángeles (California), 1 de agosto-13 de septiembre de 1986.
- Festival de Cine de Biarritz, 23-28 de septiembre de 1986, fiera de competición.
- Semana de Cine Español en Berlín (en la Fundación Friederich Naumann), 5-14 de octubre de 1986.
- Ciclo de Cine Español en la Cinemateca de Colonia (República Federal Alemana), 17 de noviembre-19 de diciembre de 1986.
- Semana de Cine Español en Río de Janeiro, 11-18 de diciembre de 1986.
- Semana de Cine Español en So Paulo, 4-11 de diciembre de 1986.
- Semana de Cine Español en la Cinemateca de Londres (N.F.T), 5-31 de enero de 1987.
- Festival de Cine Europeo de Hamburgo, 10-14 de junio de 1987.
- Retrospectiva de Pedro Almodóvar en la Cinemateca de Buenos Aires, 11-17 de junio de 1987.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Festival Internacional de Cine y Gay de San Francisco, 19-28 de junio de 1987.
- Festival Internacional de Cine de Toronto, 10-19 de septiembre de 1987, ciclo de Pedro Almodóvar.
- Quincena de Cine Español en Nancy (Francia), 24 de noviembre-6 de diciembre de 1987.

17.5.- Matador

- Festival Internacional de Cine de Cannes, 8-19 de mayo de 1986, ciclo de cine español en la Sala Star 2.
- El Nuevo Cine Español y las películas de Carlos Saura en la Universidad de Los Ángeles (UCLA) en Los Ángeles (California), 1 de agosto-30 de septiembre de 1986.
- Muestra de Cine Europeo de Rímini *Europacinema*, 19-27 de septiembre de 1986.
- Festival Internacional de Cine de Tyneside, en New Castle (Inglaterra), 8-19 de octubre de 1986.
- Festival de Cine Nacional en Mérida (Venezuela), 25-31 de octubre de 1986.
- Festival de Cine de Londres, 13-20 de noviembre de 1986.
- Festival Internacional de Cine, TV. y Vídeo *Fest-Río* de Río de Janeiro (Brasil), 19-20 de noviembre de 1986.
- Semana de Cine Español en Puerto Rico, 21 de noviembre-4 de diciembre de 1986.
- Premio *Liage d'Or* en la Cinemateca Real de Bruselas, 1-15 de diciembre de 1986.
- Unión Latina: Festival de Cine Taurino en París, 8 de diciembre de 1986-25 de enero de 1987.
- Festival Internacional de Cine de Oporto, 6-14 de febrero de 1987.
- Premios a la mejor película, al mejor director (Pedro Almodóvar), y a la mejor actriz (Julieta Serrano).

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Festival de Cine Emisor en Nueva York, 27 de marzo - 2 de abril de 1987.
- Festival de Cine Europeo de Hamburgo, 10-14 de junio de 1987.
- Retrospectiva de Pedro Almodóvar en la Cinemateca de Buenos Aires, 11-17 de junio de 1987.
- Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia), 19-26 de junio de 1987, sección informativa.
- Festival Internacional de Cine de Toronto, 10-19 de septiembre de 1987, ciclo de Pedro Almodóvar.
- Festival Internacional de Cine de Expresión Ibérica de Arcos de Valdevez (Portugal), 2-11 de octubre de 1987.
- Festival de Nuevo Cine y de Vídeo de Montreal, 22 de octubre-1 de noviembre de 1987.
- Semana de Cine Español en Porto Alegre (Brasil), 16-22 de noviembre de 1987.
- Festival de Cine Español en París (Francia), 18-24 de noviembre de 1987.
- Semana de Cine Español en Florianópolis (Brasil), 4-10 de diciembre de 1987.
- *Tribute to Pedro Almodóvar*, Darmouth College, New Hampshire, Estados Unidos, octubre de 1988.
- *Cine Español: Pedro Almodóvar*, extensión universitaria, Universidad de Sevilla, 20 de marzo-5 de abril de 1990.
- Festival Pedro Almodóvar, *Toujours et encore*, Entrepot, París, 1991-1992.

17.6.- La ley del deseo

- Festival Internacional de Cine de Miami (Estados Unidos), 6-15 de febrero de 1987.
- Festival Internacional de Cine de Berlín, 20 de febrero- 3 de marzo de 1987, sección oficial.
- Festival de Cine Español de Salsomaggiore (Italia), 8-14 de abril de 1987.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Festival Internacional de Cine de Cannes, 7-19 de mayo de 1987, ciclo de Cine Español en la Sala Star 2. Premio de la revista *Film Reporter*.
- Festival de Cine Español en Buenos Aires, 18-24 de junio de 1987.
- Festival Internacional de Cine Lésbico y Gay de San Francisco, 19-28 de junio de 1987.
- Premios para la distribución de películas de calidad en Bélgica, en la Fimoteca Real de Bruselas, 1-15 de julio de 1987. Premio de Calidad.
- Festival Internacional de Cine de Montreal, 21 de agosto-1 de septiembre de 1987, sección Cine de Hoy y de Mañana.
- Festival Internacional de Cine de Toronto, 10-19 de septiembre de 1987, ciclo de Pedro Almodóvar.
- Festival Internacional de Cine de Tyneside, en New Castle (Inglaterra), 8-18 de octubre de 1987, en competición.
- Festival de Cine de Londres, 12-29 de noviembre de 1987.
- Festival Internacional de Cine, TV y Vídeo *Fest-Río* de Río de Janeiro, 19-28 de noviembre de 1987. Premio *Glauber Rocha* al mejor director (P. Almodóvar).
- Muestra Internacional de Cine de México, 19 de noviembre-9 de diciembre de 1987.
- Premio *Nueva Generación* de la Asociación de Críticos de Los Ángeles, 1987.
- Festival Internacional de Cine de Bogotá, 1988. Premios al mejor director (Pedro Almodóvar), mejor actriz (Carmen Maura), mejor guión cinematográfico y mejor montaje.
- *Tribute to Pedro Almodóvar*, Darmouth College, New Hampshire, Estados Unidos, octubre de 1988.
- *Cine Español: Pedro Almodóvar*, extensión universitaria, Universidad de Sevilla, 20 de marzo-5 de abril de 1990.
- Festival Pedro Almodóvar, *Toujours et encore*, (Entrepot, París, 1991-1992).

17.7.- Mujeres al borde de un ataque de nervios

- Premio *John Labatt Classic Film* a la película más popular, Festival Internacional de Cine de Toronto, 1988.
- Premio *CIAK* a la mejor actriz (Carmen Maura), Festival Internacional de Cine de Venecia, 1988.
- Premio al mejor argumento y guión cinematográfico, Festival Internacional de Cine de Venecia, 1988.
- Seleccionada por el Lincoln Center of the Performing para la inauguración del XXVI Festival Internacional de Cine de Nueva York, 1988.
- Premio Europeo de Cine, Berlín, 1988. Mejor película joven y mejor actriz.
- Premio a la mejor película extranjera del año 1988 por el Círculo de Críticos Cinematográficos de Nueva York (New York Film Critic's Circle).

- Premio *D. W. Griffith* a la mejor película en lengua extranjera por el Comité Nacional de Escritores Cinematográficos, 1988 (The National Board of Review of Motion Pictures).
- Nominada para el Globo de Oro a la mejor película extranjera, 1988.
- Nominada para el óscar a la mejor película extranjera por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, 1989.
- Nominada para los Premios *ACE* (Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York) a la mejor película, mejor director, mejor actriz (Carmen Maura), mejor actuación femenina: María Barranco y Rossy de Palma.
- Nominada para los Premios *Onda Madrid* 1988, con seis nominaciones.
- Premios Goya de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de España, con quince nominaciones.
- Premio *Fotogramas* 1989 a la mejor actriz (Carmen Maura) y al mejor actor (Antonio Banderas).
- Premio *Claqueta* Radio Miramar de Barcelona, por votación popular, a la mejor película española de 1988.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Elegida mejor película española de 1988 por la Asociación de Escritores Cinematográficos de Andalucía, 1989.
- Premios *De película* (programa de TVE), por votación de público y crítica: mejor película, mejor director y mejor actriz (Carmen Maura).
- Nominada como mejor película extranjera a los Premios César, París, 1989.
- Nominada como mejor película extranjera al *David de Donatello*, Roma, 1989.
- *Cine Español: Pedro Almodóvar*, extensión universitaria, Universidad de Sevilla, 20 de marzo-5 de abril de 1990.
- Festival Pedro Almodóvar, *Toujours et encore*, Entrepot, París, 1991-1992.

17.8.- ¡Átame!

- Festival Internacional de Cine de Berlín, en competición, 1990.
- Premio Nacional de Músicos de Cine a Ennio Morricone, 1991.
- Nominada a los Premios Goya, trece nominaciones, 1991.
- Premio a la mejor película española de 1990 por ASECAN (Asociación de Escritores Cinematográficos de Andalucía), 1991.
- Festival Pedro Almodóvar, *Toujours et encore*, Entrepot, París, 1991-1992.

17.9.- Tacones lejanos

- Premio *Sirena del Mediterráneo* a Pedro Almodóvar por el conjunto de su obra, 1991.
- Nominada por la Academia Española para los óscar como mejor película extranjera, 1991.
- Premio a la mejor actriz (Marisa Paredes) de 1991.
- Nominada para los Premios Goya 1992, catorce nominaciones.
- Festival Pedro Almodóvar, *Toujours et encore*, Entrepot, París, 1991-1992.
- Nominada al Premio Europeo del Cine, 1992.
- Premio César a la mejor película extranjera de 1992.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

17.10.- Kika

- Ocho nominaciones a los Premios Goya, 1994.
- Goya a la mejor actriz (Verónica Forqué) por *Kika*.
- Fotogramas de Plata a la mejor actriz del año (Verónica Forqué).
- Festival de San Sebastián 1993, homenaje a Almodóvar y presentación de *Kika*.
- Festival de Bruselas, 1994.
- Festival de Rennes, 1994, homenaje al director.
- IV Festival de Cine de Sochi, Kinotauro'94, fuera de concurso.

17.11.- La flor de mi secreto

Festivales:

- Festival de cine de San Sebastián, septiembre de 1995.
- Festival de cine de Nueva York, octubre de 1995.
- Muestra de cine de So Paulo, noviembre de 1995.
- Festival de cine de Londres, diciembre de 1995.
- Festival de Karlovy Vary, julio de 1996.
- Festival de cine de Pusan, septiembre de 1996.
- Semana de cine español en Pekín, abril de 1997.
- Festival de cine de Shanghai, octubre de 1997.
- Semana de cine europeo *Mujer y Cine* de Marruecos, noviembre de 1997.

Premios:

- Nominada al óscar a la Mejor Película Extranjera.
- Nominaciones a los Premios Goya al mejor director, mejor actriz (Marisa Paredes), mejor interpretación femenina (Chus Lampreave y Rossy de Palma), mejor sonido (Bernardo Menz), mejor maquillaje (Juan Pedro Hernández), mejor peluquería (Antonio Panizza), mejor director artístico (Wolfgang Burmann).
- Premio del periódico *El País* al mejor director, por votación popular.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Premio a la mejor actriz en la 40ª edición de los premios *Sant Jordi* de cinematografía, instituidos por RNE.
- Premio *Fotogramas de Plata* a la mejor interpretación femenina (Marisa Paredes).
- Premio a la mejor interpretación femenina de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI).
- Premio *Olid-Meliá*, de Valladolid, a Marisa Paredes, 1996.
- Premio a la mejor interpretación femenina (Marisa Paredes), en el Festival de Karlovy Vary.
- Premio Nacional de Cinematografía (Marisa Paredes), 1997.
- Premio de la Asociación de Cronistas Hispanos de Espectáculos de Nueva York a la mejor actriz (Marisa Paredes).

17.12.- Carne Trémula

Festivales:

- Festival de cine de Nueva York, octubre de 1997.
- Festival de Mar del Plata, noviembre de 1997.
- Festival de cine de Tel-Aviv, enero de 1998.
- Muestra de cine, Guadalajara (México), marzo de 1998.
- Festival de Cartagena de Indias, marzo de 1998.
- Festival de cine de Corea, septiembre de 1998.
- Festival de cine de Estambul, abril de 1999.

Premios:

- Nominaciones a los Premios Goya a la mejor interpretación masculina protagonista (Javier Bardem), mejor interpretación femenina de reparto (Ángela Molina) y mejor interpretación masculina de reparto (José Sancho).
- Premio Goya al mejor actor secundario (José Sancho).
- Premio de la Unión de Actores a la mejor actriz de reparto (Pilar Bardem).
- Premio *Fotogramas de Plata* a la mejor interpretación femenina española (Ángela Molina).

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- *Fotogramas de Plata* a la mejor interpretación masculina (Javier Bardem).
- Premio *El Mundo del País Vasco* a la mejor banda sonora original (Alberto Iglesias).
- Premio *El Mundo del País Vasco* al mejor actor de reparto (Alex Angulo).
- Premio *Ondas Cinemanía*.
- Nastro d'Argento Europeo a la mejor película y mejor actriz protagonista (Francesca Neri).
- Nominación al Premio *BAFTA* a la mejor película de habla no inglesa.
- Premio *ACE* (Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York) a la mejor película.
- Inclusión en la lista de las diez mejores películas de la revista *Time*.
- Premio *Función privada* de la Universidad de Cine de Buenos Aires a la mejor película extranjera de habla española.

17.13.- *Todo sobre mi madre*

Festivales:

- Festival de Cannes.
- Festival de Jerusalén.
- Festival de Edimburgo.
- Festival de Beirut.
- Festival de Sarajevo.
- Festival de Nueva York (Sesión de Apertura).
- Festival del American Film Institute de Los Ángeles.
- Festival de Shanghai.
- Festival de Palm Springs.

Premios:

- Óscar a la mejor película de habla no inglesa.
- Premio al mejor director en el Festival de Cannes.
- Premio *Ecuménico* en el Festival de Cannes.
- Premio *David de Donatello* a la mejor película de habla no inglesa.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- *César francés* a la mejor película de habla no inglesa.
- Premios Goya a la mejor película, mejor director, mejor actriz protagonista femenina (Cecilia Roth), mejor música (Alberto Iglesias), mejor montaje (José Salcedo), mejor sonido (Miguel Rejas, José Antonio Bermúdez y Diego Garrido).
- Nominaciones a los Premios Goya, mejor director, mejor película, mejor guión, mejor fotografía (Alfonso Beato), mejor música (Alberto Iglesias), mejor montaje (José Salcedo), mejor interpretación femenina (Cecilia Roth), mejor interpretación de Reparto (Candela Peña), mejor actriz revelación (Antonia San Juan), mejor dirección artística (Antxón Gómez), mejor maquillaje, mejor vestuario (José María de Cossío), mejor sonido (Miguel Rejas), mejor dirección de producción (Esther García).
- Premio *FIPRESCI* a la mejor película de 1999.
- Premio *Olivier-Meliá* a la mejor película de 1999.
- Mejor película de habla no inglesa por la New York Film Critics Circle.
- Premio a la mejor película de habla no inglesa en los British Independent Film Awards.
- Premios *BAFTA* al mejor director y a la mejor película de habla extranjera.
- Mejor película de habla no inglesa por la Boston Film Critics Association.
- Premio de la Asociación de Críticos de Chicago a la mejor película de habla no inglesa.
- Mejor película de habla no inglesa por Los Ángeles Film Critics Association.
- Mejor película de habla no inglesa por la National Board of Review of Motion Pictures.
- Premio del London Film Critics Circle a la mejor película en lengua no inglesa.
- Mejor película de habla no inglesa por la Broadcast Film Critics Association.
- Premios Europeos del Cine a la mejor película, mejor actriz (Cecilia Roth) y Premio del Público al mejor director.
- Premio *Alfie* de la Asociación de Críticos Británicos.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Premio a la mejor película de habla no inglesa en los British Independent Film Awards.
- Seleccionada mejor película del año por la revista *Entertainment Weekly*.
- Seleccionada como mejor película del año por la revista *Time*.
- Premio del Público del Cinéma d'Essai.
- Premio *Fici* (Federación italiana de cines de arte y ensayo) Premio del Público.
- Festival de cine de Zimbawe, mejor película, mejor director, mejor actriz, mejor dirección artística, película más original y entretenida.
- Premio *Sant Jordi*.
- Premio del Cine Alemán a la mejor película extranjera.
- Nominada al Premio *Ariel* a la mejor película iberoamericana.
- Nominada a la mejor película, mejor actriz y mejor decorado en el Festival de Cine Francés de Indonesia.
- Nominada al Premio *José María Forqué* a la mejor película.
- Premio de la Música a la mejor banda sonora original (Alberto Iglesias).
- Premio *Sirena de Varsovia* del Club de Críticos de Cine de Polonia, a la mejor película extranjera.
- Nominada a la mejor película de cine español por la Asociación de Escritores Cinematográficos de Andalucía.
- Nominada a la mejor película del cine español por Blockbuster Entertainment Awards.
- Premio de la Universidad Blanquerna a la mejor película nacional.
- Premio *Ondas* a la mejor película.
- Premio *Fotogramas de Plata* a la mejor actriz (Cecilia Roth).
- Premio Unión de Actores a la mejor actriz secundaria (Antonia San Juan).
- Premio *Guldbagge* a la mejor película extranjera.
- Premio del Círculo de Escritores Cinematográficos al mejor montaje.
- Premio de la Académie des Lumières a la mejor película extranjera.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Premios *La Luna*, otorgados por los lectores, a la mejor película, mejor director, mejor actriz (Cecilia Roth) y mejor actriz revelación (Antonia San Juan).
- Primer puesto entre las mejores diez películas españolas según el periódico *Mundo Media*.
- Mejor película por la Asociación de Críticos de Brasil.
- Mención de honor en el Festival de Beirut.

17.14.- Hable con ella

Festivales:

- Festival de Paris (inauguración), 2002.
- Festival de Moscú, 2002.
- Festival de Munich, 2002.
- Festival de Karlovy Vary, 2002.
- Festival de Sarajevo, Bosnia, 2002.
- Festival de Jerusalén (inauguración), 2002.
- Festival de Cine Español en Islandia, 2002.
- Festival Nuevos Horizontes, Polonia, 2002.
- Festival de Telluride (Estados Unidos), 2002.
- Festival de Toronto, 2002.
- Festival de Nueva York (clausura), 2002.
- Festival de São Paulo, 2002.
- Festival de Río de Janeiro, 2002.
- Festival American Film Institute (clausura), Estados Unidos 2002.
- Festival Black Nights, Estonia, Premio del Público, 2002.
- Festival de Cine de Montevideo, 2002.

Premios:

- Óscar al mejor guión original, nominación a mejor director, 2002.
- Premio del *BAFTA* a la mejor película extranjera y mejor guión original, Reino Unido, 2002.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Premio César a la mejor película de la Unión Europea, Francia, 2002.
- Premio del Syndicat Français de la Critique de Cinéma a la mejor película extranjera, Francia, 2002.
- Premio *Vellocino de Oro* a la mejor película extranjera, Rusia, 2002.
- Premio *FIPRESCI* a la mejor película y mejor director, Uruguay, 2002.
- Premio *Golden Globes* a la mejor película extranjera, Estados Unidos, 2002.
- Premio del Trophées Le Film Français a la mejor película extranjera, Francia, 2002.
- Premio *Golden Satellite Awards* al mejor guión original y mejor película extranjera, Estados Unidos, 2002.
- Nominaciones a los Premios Goya, a la mejor película, director, actor, guión original, música original, sonido y efectos especiales y ganador de la mejor música original, 2002.
- Nominaciones del Círculo de críticos de Londres a la mejor película extranjera y mejor director, 2002.
- Premio de Los Ángeles Film Critics al mejor director, Estados Unidos, 2002.
- Premio del National Board of Review a la mejor película extranjera, Estados Unidos, 2002.
- Premio del European Film Awards a la mejor película, mejor director (Pedro Almodóvar), mejor guión (Pedro Almodóvar), mejor director (People's Choice Award) (Pedro Almodóvar), mejor actor (People's Choice Award) (Javier Cámara), 2002.
- Nominaciones del British Independent Film Awards a la mejor película de habla no inglesa, Reino Unido, 2002.
- Premio *Sergio Amidei* al mejor guión, Italia, 2002.
- Premio *Nastro d'Argento* Europeo, Italia, 2002.
- Premio *Ciak d'Oro* a la mejor película extranjera, Italia, 2002.

17.15.- La mala educación

Festivales:

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Opening Night de la 57 edición del Festival Internacional de Cine de Cannes.
- Festival de Karlovy Vary.
- Festival de Telluride (Estados Unidos).
- Gala de presentación en el Toronto International Film Festival, 2004.
- Center Piece Film en la 42 edición del Festival Internacional de Cine de Nueva York. Tributo *Viva Pedro* el día posterior al estreno en el Festival.
- 49 Edición de la SEMINCI (Festival Internacional de Cine de Valladolid) en la sección *Cine español*.
- 52 Festival Internacional de Cine de San Sebastián en la sección *Horizontes latinos-Made in Spain*.
- Festival de Cine de Sevilla en la sección *Europa, Europa*, 2004.
- 11 Festival Internacional de Cine de Valdivia (Chile), ganador del premio al mejor actor (Gael García Bernal).
- 26 Festival Internacional del nuevo cine latinoamericano de La Habana en la *Muestra de Cine Español*.

Premios:

- Premio del Círculo de Críticos de Nueva York a la mejor película extranjera.
- Premio *Nastro d'Argento* a la mejor película extranjera, Italia.

Nominaciones:

- Siete Premios *EFA* a la mejor película, mejor director, mejor guión, mejor música, mejor fotografía, mejor director (People Choice Awards), mejor actor (Peoples Choice Awards).
- Mejor película extranjera en los Independent Spirit Awards (premios del cine independiente americano).
- Cuatro Premios Goya a la mejor película, mejor director, mejor dirección de producción y mejor dirección artística.
- Mejor película extranjera en los London Film Critics Awards (Círculo de Críticos de Londres).
- Mejor película extranjera en los BBC World Cinema Awards.
- Mejor película extranjera en los BAFTA.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Mejor película extranjera en los Nastro d'Argento.
- Mejor película extranjera en los International Online Cinema Awards (INOCA).
- Mejor película de la Unión Europea en los Premios César de Francia.
- Premio *Diálogo de Cooperación Hispano-Francesa ex aequo* con Mme.
- Bouygues (productora de Ciby 2000).
- Premio Golfinho de Ouro a su trayectoria, Troia, 1994.
- Oficial de la Orden de las Artes y las Letras del Ministerio de Cultura Francés.
- Premio Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera al español con mayor impacto en la prensa internacional, 1994.
- Premio Europa del Festival de Cine de Alfaz de Pi, 1996.
- Premio a la Brillantez, votado por los lectores de *Ajoblanco*.
- Orden de Caballero de la Legión de Honor Francesa, 1997.
- Medalla de Oro de Castilla-La Mancha, 1997.
- Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, 1998.
- César Honorífico. Francia, 1999.
- Elegido con Rafael Moneo como representante de la cultura española en Estocolmo, 1998.
- Elegido como concursante al Festival de Cannes, 1999.

17.16.- Volver

Premios:

- 17/07/2007 Premio San Fedele 2007 de Cine (Italia). *Volver* Mejor Película.
- 28/05/06 59th Edición del Festival Internacional de Cine de Cannes 17-28/Mayo 2006 Cannes (Francia).
Premio "Mejor Guión" (Pedro Almodóvar).
Premio "Mejor Interpretación Femenina" (Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas, Blanca Portillo, Yohana Cobos y Chus Lampreave) Por 1ª vez en la historia el certamen ha decidido que sea un premio colectivo.
- 03/07/06 Premio "Mejor Película Europea" por la Asociación de Prensa Extranjera en Italia (Roma, Italia) 2006-07-06.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- 21/09/06 FIPRESCI, La Federación Internacional de la Crítica de Cine, Premio a la Mejor Película del Año (lo han decidido más de 350 críticos de todo el mundo y de más de 60 países, incluyendo los Estados Unidos). Lo entregan en la ceremonia de apertura del Festival de San Sebastián.
- 10ª Edición del Festival de Cine de Hollywood Awards 23 Octubre 2006 (Los Ángeles, EE.UU.).
 - Premio "Mejor Actriz del Año" Penélope Cruz.
 - Premio Hollywood World Award, a la "Mejor Película Extranjera".
- Italian Federation Cinema D'Essai (Italia) 2006.
 - Premio "Mejor Película de Calidad" por el público italiano.
- European Film Academy 2006 EFA, December, 2 in Warsaw.
 - Premio "Mejor Director" (Pedro Almodóvar).
- People's Choice Awards (Premio del Público) a la "Mejor Película Europea 2006).
 - Premio "Mejor Actriz" (Penélope Cruz).
 - Premio "Mejor Director de Fotografía" (Jose Luís Alcaine).
 - Premio "Mejor compositor" (Alberto Iglesias).
 - National Board of Review 6/12/2006.
 - Premio "Mejor Película Extranjera" 9/01/07 en el Cipriani de Nueva York (EE.UU.).
- SSG Syndicate: Susan Granger's 10 Best of 2006.
 - "Best Foreign Language Film".
 - "Best Actress" (Penelope Cruz).
- Top 10 list of "Star Magazine" 2006.
 1. The Departed
 2. Volver
 3. Pan's Labyrinth
 4. Babel
 5. Borat
 6. The Queen

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

7. An Inconvenient Truth
 8. Little Miss Sunshine
 9. Flag of Our Fathers
 10. Notes on a Scandal
- 17/ 12/2006 11th Annual Satellite Awards (2006).
"Premio a la Mejor Película de Habla no Inglesa"
 - EP3 - Los Mejores del 2006.
"Mejor Película".
"Mejor Actriz" (Penélope Cruz).
 - 21/12/2006 LATINA MAGAZINE Revista en EE.UU.
"Lifetime Achievement Award" (Pedro Almodóvar).
"Mejor Actriz del año" (Penélope Cruz).
Premios del Público a la "Mejor Película Nacional".
Premios del Público al "Mejor Director" (Pedro Almodóvar).
Premios del Público a la "Mejor Actriz" (Penélope Cruz).
 - Medallas CEC (Círculo de Escritores Cinematográficos) 2006 (Madrid 19/01/2007 España).
Premio "Mejor Película".
Premio "Mejor Director".
Premio "Mejor Actriz" (Penélope Cruz).
Premio "Mejor Actriz Secundaria" (Carmen Maura).
Premio "Mejor Guión" (Pedro Almodóvar).
Premio "Mejor Música" (Alberto Iglesias).
 - Asociación de Críticos Estadounidenses (National Board of Review) 10/01/2007.
Premio "Mejor Película Extranjera".
 - Syndicat Français de la Critique de Cinéma et des Films de Television (19/02/2007) :
Premio "Mejor Película Extranjera del 2006".
Empire Magazine Reader's Award.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- Premio a la "Mejor Actriz" (Penélope Cruz).
- Premios de la Crítica Brasileña.
- Premio "Mejor Película Extranjera del Año".
- 57 Edición de los Premios Fotogramas de Plata 2006 (Madrid, 5/3/2007)
- Premio Fotogramas de Plata 2006 (ex aequo con El Laberinto del Fauno)
- "Mejor Película Española 2006".
- Premio Fotogramas de Plata 2006 "Mejor Actriz de Cine" (Penélope Cruz).
- XXI Premios Anuales de la Academia del Cine 2006:
 - Premio "Mejor Película".
 - Premio "Mejor Director" (Pedro Almodóvar).
 - Premio "Mejor Música Original" (Alberto Iglesias).
 - Premio "Mejor Interpretación Femenina Protagonista" (Penélope Cruz).
 - Premio "Mejor Interpretación Femenina de Reparto" (Carmen Maura).
- 21st For Lauderdale International Film Festival 11 Noviembre 2006.
Montevideo (Uruguay):
 - Best Film Award.
 - The Vancouver Film Critics Circle Award 2006.
 - Best Foreign-Language Film *Volver*.
- XVI Premios Unión de Actores 2006 (12/02/2007 Madrid):
 - Premio "Mejor Actriz Protagonista" (Penélope Cruz).
 - Premio "Mejor Actriz Secundaria" (Blanca Portillo).
 - Premio "Mejor Actriz de Reparto" (Chus Lampreave).
- Les César Académie des Arts et Techniques du Cinéma 2007:
 - César du Meilleur Film Étranger.
- IX Premis Tirant (2006).
- Premio Especial del Jurado *Volver* de Pedro Almodóvar (Jurado constituido por los Directores de las principales empresas exhibidoras de Valencia, Alicante y Castellón).
- Programa de Cine LA CLAQUETA, de Radio Marca (Según los oyentes del programa):

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Segunda Mejor Película Española del 2006 *Volver* (después de Salvador)

Mejor Actriz Española del 2006 (Penélope Cruz)

Segunda Mejor Actriz Española del 2006 (Blanca Portillo).

- London Critics Awards 9/02/07:

- Premio "Mejor Película en Lengua Extranjera".

- Cesky Levs (República Checa, PRAGA) Una gran Ceremonia LIVE de TV 3 de marzo 2007:

Premio de la Mejor Película Extranjera.

- ACADEMIA DEL CINE POLACA 7 marzo de 2007:

Premio Mejor Película Extranjera en Polonia 2006.

ASOCIACIÓN DE CRONISTAS DE ESPACTÁCULOS DE NUEVA YORK

(ACE) En el Red Oak-Manhattan Valley Center, ubicado en la Calle 106 del West Side neoyorquino. 6/05/2007:

Premio "Mejor Director": Pedro Almodóvar.

Premio "Mejor Guionista": Pedro Almodóvar.

Premio "Mejor Actriz Principal": Penélope Cruz.

Premio "Mejor Actriz Secundaria": Carmen Maura.

Premio "Mejor Banda Sonora": Alberto Iglesias.

Revista británica EMPIRE (2007).

Mejor Actriz Penélope Cruz (votada por los lectores de la revista).

- XI Edición de los Premios de la Academia de Música 2006:

- Premio a Mejor B.S.O. Cinematográfica para Alberto Iglesias por la música de *Volver*.

- III Edición Premios Internacionales Terenci Moix:

Premio al Mejor Trabajo Cinematográfico de 2006 para la película *Volver*.

- 55º Edición de los Premios Cóndor 2007 (Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina):

Volver Mejor Película Iberoamericana.

17.17.- Análisis cuantitativo de premios y reconocimientos cinematográficos

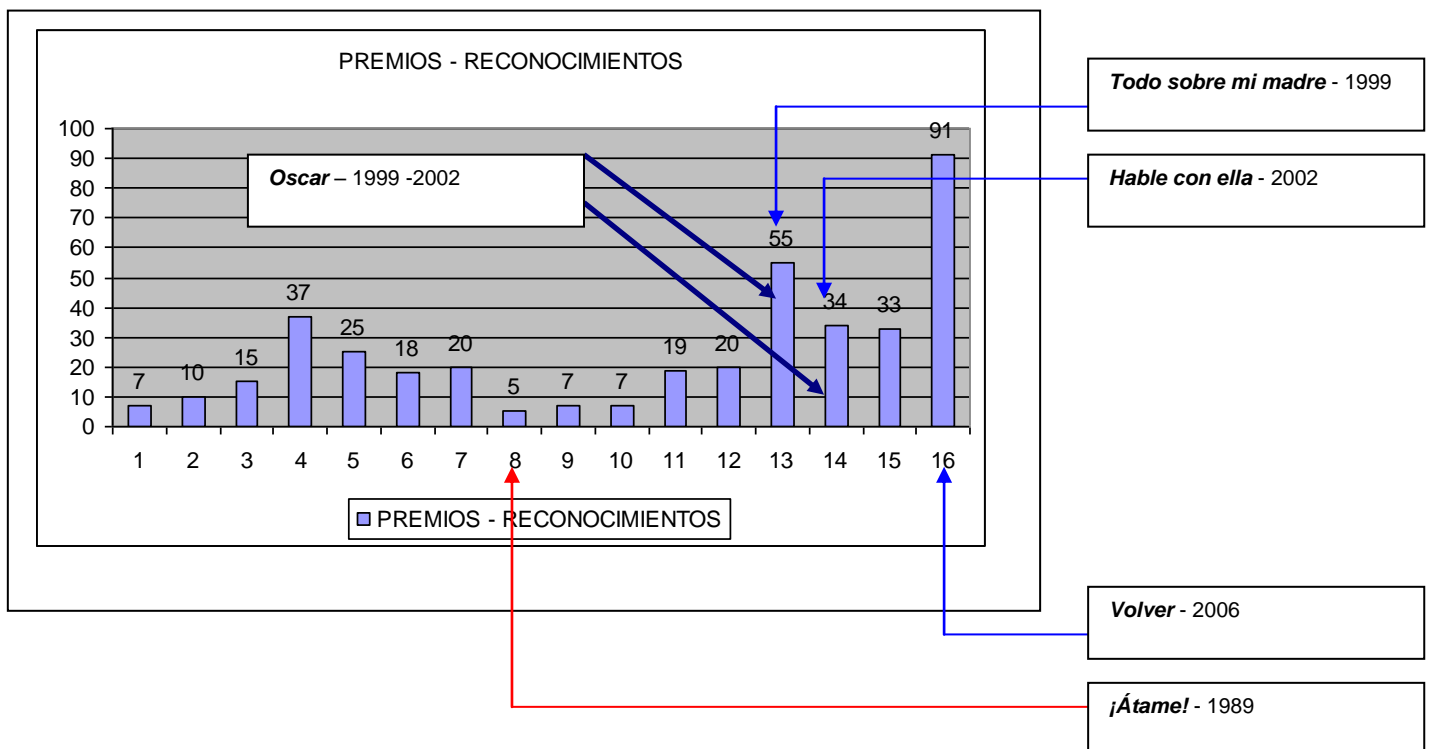

Gráfico número 8 – Premios y Reconocimientos a la obra

18.- La entrevista como género a utilizar

"...Si un periodista (míralos siempre como a tus mayores enemigos) te pregunta por el éxito. Respuesta: "¡Se está tan solo en la cumbre!"..."⁵⁰ En una entrevista para el programa *Buenas Noches* que dirigía y moderaba Mercedes Milá el director deja de manifiesto una serie de premisas que han significado una constante en su filmografía, como son el Madrid emergente, la vocación profesional, su rencor hacia el pasado en la Mancha, el impacto emocional que producen en él las grandes ciudades, su faceta de escritor que consolida a la perfección cada guión, el miedo siempre a sus espaldas, el paso de lo cutre al glamour y como no, las comparaciones con Andy Warhol que han estado presentes en toda su trayectoria profesional. Extractos de dicha entrevista dejan de manifiesto dichos postulados que se irán consolidando a medida se desarrolle más férreamente esta investigación. "Hace tres años y medio hice una película cuya tesis era que, "Madrid es el centro del universo y todo el mundo viene aquí para divertirse", (*Laberinto de pasiones*). Muchos lo creyeron y ahora hay montones de revistas que sólo hablan de ello". Del diálogo abierto se desprenden declaraciones como:

"...Antes de convertirme en un joven – colador, o simplemente en una – joven – promesa – de cuarenta – años – hecha – realidad, debes estar seguro de que posees algo de lo que nadie habla: vocación... La vocación es algo muy bonito que no lo decide tu padre, la sociedad en la que vives, ni tu novio"⁵¹

"...es leer un best sellers, bañarte en el río, sentir un profundo desprecio por todos tus compañeros de escuela, aprenderte de memoria..."⁵²

"...mitificar en tu cabeza algunas ciudades como Madrid, Londres, Nueva York, Tokio y Vigo..."⁵³

⁵⁰ Pedro Almodóvar: *Patty Diphusa y otros textos*, Editorial Anagrama, S.A. 1991, p. 173.

⁵¹ Pedro Almodóvar: *Patty Diphusa y otros textos*, Editorial Anagrama, S.A. 1991, p. 150.

⁵² Pedro Almodóvar: *Patty Diphusa y otros textos*, Editorial Anagrama, S.A. 1991, p. 151.

⁵³ Pedro Almodóvar: *Patty Diphusa y otros textos*, Editorial Anagrama, S.A. 1991, p. 152

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

"...Tu única experiencia como escritor se reduce a unas cartas que alguna vecina analfabeta te hizo escribir dirigidas a unos familiares que vivían en Alemania. Sin embargo, nada más poner un pie en Madrid, a pesar de tus escasos años, debes sentirte y comportarte como un consumado escritor, entre otras cosas..."⁵⁴

"...Y lo malo del miedo es que a veces te impide hacer cosas que deberías haber hecho..."⁵⁵

"...Del 'cutrerío' al lujo sólo hay un paso, y tú te has especializado en dar ese paso con gracia y originalidad..."⁵⁶

"...Te sientes más americano que Warhol y reconoces que a ti la guerra que más te ha influido es la del Vietnam. Y de eso va a ir tu película..."⁵⁷

Para hacer una buena entrevista hace falta saber escuchar y querer entender. Nada menos. Saber escuchar es un arte inédito, que apenas unos pocos han explorado en pasos incipientes. Justificando estos postulados didácticos y teóricos por la presentación pública de *Los abrazos rotos*.

La entrevista literaria, llamada por algunos autores como creativa, es decir, aquella que se presenta al lector redactada con lenguaje literario y cuyo contenido se centra en la personalidad del entrevistado, su manera de ser, sus peculiaridades personales, y cuantos elementos puedan dar respuesta a la pregunta: *¿Quién es?*

El periodista es un profesional cuya tarea principal va a ser la de hacer preguntas, la de seleccionar y acceder a personas que contesten con sus declaraciones los hechos noticiosos que marca la actualidad del día.

Son muy pocos los estudiosos del periodismo que han dedicado esfuerzo y tiempo a profundizar en la línea de investigación de la entrevista, descuidando con ello un ámbito fundamental de la teoría y la práctica de la

⁵⁴ Pedro Almodóvar: *Patty Diphusa y otros textos*, Editorial Anagrama, S.A. 1991, p. 154.

⁵⁵ Pedro Almodóvar: *Patty Diphusa y otros textos*, Editorial Anagrama, S.A. 1991, p. 158.

⁵⁶ Pedro Almodóvar: *Patty Diphusa y otros textos*, Editorial Anagrama, S.A. 1991, p. 161

⁵⁷ Pedro Almodóvar: *Patty Diphusa y otros textos*, Editorial Anagrama, S.A. 1991, p. 165.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

profesión periodística. También coincide en el tiempo en el que la entrevista periodística, entendida hasta entonces como una simple modalidad del reportaje, comienza a ser reconocida como una técnica profesional diferenciada y autónoma.

La entrevista es la primera de las tareas con que debe enfrentarse el nuevo profesional en las redacciones de los medios y es una de las más difíciles técnicas del periodismo. La dificultad principal reside en el hecho de que un entrevistador debe simultáneamente oír, observar, preguntar, responder y recordar y todo ello no es tarea fácil, sobre todo cuando se tiene poca experiencia en estas lides y cuando no abundan los manuales que descifren las claves de esta particular técnica periodística. Es en este mismo sentido en el que Juan Cueto afirma que la conversación es “la única actividad social relacionada íntimamente con el lenguaje que todavía nadie ha logrado estructurar, clasificar, sistematizar, tipificar... semiotizar”, (en Manuel Vicent, 1982, página 7). Y sin embargo, la formación de cualquier periodista incluye necesariamente una buena formación como entrevistador, hasta el punto de que, si no logra desarrollar de manera adecuada su capacidad de preguntar, escuchar y comprender las respuestas de sus hipotéticos interlocutores, pocas oportunidades tendrán de llegar a brillar algún día como profesional del periodismo.

La entrevista periodística es un proceso interactivo que envuelve mucho más aspectos de la comunicación que la simple situación de hablar y escuchar. En el ámbito del periodismo, la entrevista es el resultado al que llega el profesional de la información tras entrar en contacto con un personaje público, el entrevistado, del que previamente ha presupuesto un interés periodístico, bien por el contenido de las declaraciones que le haga, o por el cargo que ocupe o por su peculiar personalidad.

En la entrevista periodística lo que se produce en realidad es un intercambio de información, opinión o experiencia que circula desde el entrevistado hasta el entrevistador; y, en tal situación, es este último el que

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

provoca la discusión y determina la dirección de las preguntas, se busca a través de la entrevista una revelación, una intuición, un pensamiento o punto de vista que sea interesante, que valga la pena escuchar, que no sea lo que habitualmente se oye y que todavía no sea conocido.

La entrevista es la piedra angular del periodismo. Si los directores, redactores y reporteros tuvieran que quedar relegados a escribir únicamente sobre aquello que hubieran visto con sus ojos, no se pudieran buscar las opiniones de las gentes, grandes o pequeñas, el periodismo se volvería mucho menos interesante, importante o influyente de lo que es hoy en día.

La entrevista periodística, entendida como un conjunto muy variado de manifestaciones que aglutina bajo sus estructuras también finalidades diferentes, resulta ser un género bastante indefinido y hasta cierto punto inclasificable. En líneas generales, sin embargo, es posible diferenciar claramente entre dos modalidades tipo: la entrevista informativa que, junto con la noticia, es uno de los principales ejes vertebrados del ámbito de lo estrictamente informativo, y la entrevista literaria, también llamada por algunos autores entrevista de personalidad o entrevista de retrato, que forma parte del amplio ámbito de los géneros interpretativos.

Si por un momento suponemos que la entrevista pueda ser un simplificado sistema de comunicación en el que el entrevistador hace las veces de emisor, el público al que se dirige se constituye en el receptor y el medio que acoge su publicación hace las funciones de canal, entonces concluiremos que el entrevistado, su intervención como tal en la entrevista es principalmente el mensaje.

El periodista buscará obtener a través de la entrevista una determinada información del entrevistado, la que después utilizará para redactar el correspondiente texto periodístico. Y en este sentido, la incontencionalidad con que el profesional de la información afronta este trabajo suele estar siempre, salvando las perversidades y disfunciones vulgares de todo oficio, más cerca que lejos de la tan inalcanzable objetividad, pues el periodista debe esforzarse

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

por no tergiversar las declaraciones de su entrevistado y ofrecer así al lector una interpretación unívoca y homogénea de la información.

Aunque de cara al público sea el entrevistado el que acapare todo el protagonismo de la entrevista, resulta innegable que el acto de entrevistar requiere de la coparticipación activa del entrevistador y entrevistado.

En ocasiones, la entrevista se limitará a ser una mera transcripción de un cuestionario escueto con sus correspondientes respuestas. En otras, en cambio, el entrevistador se presentará ante sus lectores como un creador literario.

En general, cuanto más consciente sea el entrevistador de la importancia implícita de su cometido, de su responsabilidad ante el público y ante el propio entrevistado y de la necesidad de evitar a toda costa que la entrevista se le escape de las manos.

El entrevistador tiene como misión obtener del entrevistado las respuestas a ciertas cuestiones, en algunos casos difíciles, y para ello deberá aprender a descubrir el punto débil del entrevistado y a plantear cada cuestión en el momento oportuno.

No hay duda de que la habilidad para entrevistar puede ser cultivada y mejorada. Tampoco hay duda de que algunos hombres y mujeres, ya sea por herencia o por instinto, son mejores que otros a la hora de afrontar el género de la entrevista. Pero, sea cual sea su base natural, ésta puede ser desarrollada. Y aquellos que aparentemente poseen menos talento pueden, muy probablemente desarrollar el que tienen hasta niveles muy altos.

La formación del buen entrevistador consiste esencialmente en desarrollar todo lo relativo al control de la entrevista, tanto en lo que afecta al proceso de realización como a las circunstancias en las que vaya a realizarse cada entrevista. También tendrá una gran importancia la habilidad para relacionar las palabras del entrevistado con el metalenguaje de los gestos, las miradas, las expresiones de su cara e incluso los silencios que en ocasiones convierten en embarazosa una situación aparentemente cordial y relajada.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Cada entrevista periodística es una ocasión única a la que se debe sacar todo el provecho posible, puesto que las cuestiones que no se susciten durante la misma no podrán incluirse en el trabajo final. Esta imposibilidad se hace especialmente patente en las entrevistas realizadas para medios audiovisuales, pero conviene tenerla también en cuenta en los medios escritos para evitar que el entrevistado sienta que su tiempo ha sido lamentablemente desaprovechado.

Algunos autores consideran que el éxito de la entrevista depende tanto de lo que el periodista antes de formular la primera pregunta, o sea de la preparación de la entrevista, como de la habilidad que muestre para dirigir la conversación. Es indudable que dicha habilidad resultará reforzada y más efectiva cuanto mayor esfuerzo haya dedicado a documentarse sobre el entrevistado y a afrontar el momento decisivo de la entrevista.

La forma en que se redactan las preguntas requiere también una atención especial. Quienes se dedican a los sondeos de opinión saben desde hace mucho tiempo que la forma en que se plantean las preguntas puede afectar drásticamente a las respuestas.

Un buen consejo que suelen dar los maestros de este arte es que el periodista, particularmente cuando todavía tenga poca experiencia como profesional, se muestre humilde en todo momento e ignore, tanto como le sea posible, su propio ego.

Entrevistar requiere, por consiguiente, que el periodista cuide con mimo cualquier detalle que pueda facilitar una conversación fluida e interesante con el entrevistado.

La otra cuestión que ayuda a la consecución de una buena entrevista tiene que ver con las buenas formas y el saber estar del profesional. Durante la entrevista el periodista procurará no abusar del espacio ni del tiempo que le haya concedido el entrevistado.

El éxito o el fracaso de una entrevista depende tanto de la habilidad del periodista para conducir el diálogo como de la actitud que adopte el entrevistado frente a las preguntas que aquél le formule.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

En las entrevistas literarias, en cambio, donde el objetivo es más el de recrear la personalidad del entrevistado a partir de la utilización de un lenguaje literario y subjetivo, la distancia afectiva suele imponerla, en la mayoría de los casos el propio entrevistador. En el texto que finalmente redactará, la distancia afectiva entre los interlocutores se deducirá claramente del tono agresivo o cordial de la conversación, de la suave o forzada ilación de las preguntas, de los cambios bruscos del tema, de las declaraciones personales, confesiones, que haya querido hacer el entrevistado y de cuantas otras características de este tipo pueden ser indicativas de la proximidad o de la distancia, en definitiva, de la situación comunicacional que se dio entre los conversantes.

El sistema de comunicación que se establece en las entrevistas periodísticas se estructura habitualmente sobre la base de que las preguntas que formula el periodista y las respuestas con las que responde el entrevistado.

Sin embargo, aunque el acto de entrevistar consista, efectivamente, en preguntar, no siempre la fórmula simple de la pregunta y la respuesta proporcionan las mejores entrevistas.

A pesar de que la definición ortodoxa de diálogo es la de conversación entre dos o más personas que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos, cuando en una entrevista periodística los participantes dialogan, lo hacen sabiendo que quien principalmente va a manifestar tales ideas o afectos va a ser el entrevistado, por ser él quien, en definitiva, justifica la realización de la entrevista.

Un diálogo relajado y fluido entre el entrevistador y el entrevistado evita en ocasiones las preguntas meramente interrogativas directas.

La profesora Begoña Echevarría Llombart, en su manual *Las W'S de la entrevista*, propone una reciente clasificación para este género periodístico, acercándose según nuestro criterio a una forma acertada de clasificarlas:

18.1.- La entrevista de actualidad

Este tipo de entrevista se caracteriza porque el periodista pretende, cuando la elabora, contemplar y mentar la noticia, aportar al lector una profundización en el tema y el análisis que ayuden a su esclarecimiento.

18.2.- La entrevista de personaje

La entrevista de personaje pretende descubrirle al lector cómo es la persona tras el cargo que ostenta. Trata de averiguar su personalidad, su forma de ser y de pensar, al margen de su actividad profesional. Es un texto más interpretativo que el anterior, en el que hay presencia del periodista y en el que, en definitiva, éste transmite al lector la imagen subjetiva que en él ha quedado del entrevistado.

18.3.- La entrevista de domingo

Es un tipo de texto que no ofrecen todos los periódicos, pero que sí tienen una relevancia especial en aquellos que las publican, porque les reservan un espacio privilegiado y hay una continuidad clara en la firma del periodista que las elabora. Suelen llevar un titular fijo de sección, similar al que utilizan algunos columnistas para presentar sus columnas diarias. Además, suelen tener reservado siempre el mismo espacio, una doble página en el periódico del domingo.

18.4.- La entrevista lúdica

La finalidad de este tipo de entrevista no es informar estrictamente hablando y tampoco pretenden ofrecer un retrato pausado y profundo sobre la personalidad del entrevistado. Más bien tienen la intención de entretener al lector, jugar con el entrevistado, no son un tipo de entrevista menor, ni de elaboración más sencilla. De hecho, existe continuidad en la firma, es decir, siempre es el mismo periodista quien las elabora. Hay por tanto una clara especialización de este tipo concreto de entrevistas.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Variantes:

- a) **Conversación objetiva.** Se trata de un texto que se presenta al lector como un diálogo entre dos personajes que pertenecen al mismo ámbito, por ejemplo dos entrenadores de fútbol, dos políticos, dos artistas... El periodista actúa como moderador no como entrevistador en este caso.
- b) **Encuentros digitales.** Esta variante es un buen ejemplo de las nuevas oportunidades que están ofreciendo las publicaciones digitales y la red. Algunas ediciones digitales de periódicos españoles, como las de *El Mundo* y *El País*, permiten que sus lectores, en una fecha y hora previamente avisadas, que puedan entrevistar y conversar con algún personaje del mundo de la política, la economía, la cultura o del periodismo. No existe en este caso intermediación del periodista.

De entrevistas a Pedro Almodóvar se recogen declaraciones como:

"El éxito se lo regalaba, si fuera posible, al primero que me lo pidiera, aunque prefiero vivir como vivo ahora porque aquel ritmo era mucho más divertido pero imposible de seguir, y las drogas y el sexo habrían acabado conmigo"⁵⁸

"...recuerdo haber tomado conciencia de mi propia identidad muy pronto. A los ocho años sabía exactamente lo que quería y lo que no, y eso me permitió llevar adelante con pasión y sin perder tiempo las cosas que me interesaban"⁵⁹

19.- Reconocimiento Internacional de Pedro Almodóvar

Dos días después de concederle el Príncipe de Asturias en su XXV edición (que se da a quien hace una aportación relevante al patrimonio cultural de la Humanidad), se leía en *El País*, un artículo de Javier Cercas sobre la envidia. Se titulaba *Me lo merezco* y venía a cuento de una viñeta de Forges. En ella, una juvenil caricatura de Pedro aparece victoriosa sobre la frente de un morlaco malencarado. El texto dice: "Almodóvar venciendo la ancestral envidia

⁵⁸ Pedro Almodóvar. *El País*. Abril de 1991.

⁵⁹ Conversaciones con Pedro Almodóvar, ob. cit.

TESIS DOCTORAL: “Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo”

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

ibérica”. “...Si bien yo tengo claro que no todos tus detractores sufren por tus logros, sino que muchos se dejan llevar por opiniones políticamente generadas, o renuncian a tu obra por el hecho de que te gusten los hombres, con lo que, de paso sostienen que, en tu caso, si pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, tal y como reza el capítulo 14 de nuestra Constitución Española al hablar de los derechos y libertades”.

Se justificaba la entrega de este galardón como: “La exigencia de superar nuevos retos, máxima honradez interpretativa, estilo propio, talento innovador en todos los géneros impuesto en situaciones sociales y políticas adversas, siempre en el riesgo, exploración, sin temor a llegar hasta el fondo del vaso, independencia de espíritu”

Scorsese se refería a él para apoyar su candidatura como: “uno de los más talentosos, creativos e innovadores artistas en activo y en cualquier campo artístico”

Angelica Huston como: “Artista compasivo de personalidad ejemplar ... su obra abría una ventana desde la cual mirar a la humanidad”.

Emma Thompson como: “es indudablemente un genio y un fenómeno extraordinario, lo admiro más que a ningún otro director vivo”

Bertolucci como: “inmensa admiración por la obra de un director que, desde su primer trabajo, encarna milagrosamente el espíritu de su país...”

“...He supuesto que, en nuestra vida, lo único que no cambia es que somos nosotros los que observamos. Nosotros. Cada uno somos nuestra propia cámara de hacer cine y cada uno elegimos el guión. He supuesto que el mejor Director de Vida, no ya de cine, de Vida, es aquel que asume la mirada de los demás como propia, porque entonces almacena metros y metros de película grabada y puede hacerse un montaje más rico.”⁶⁰

⁶⁰ Jaime Royo Villanova. *Almodóvar mon amour* Ediciones Temas de Hoy S.A. Madrid 2006. p. 245.

TESIS DOCTORAL: *“Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo”*

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

“...Me apetece hacer cosas que no haya hecho nunca”⁶¹

De un estudio exhaustivo de todo lo expuesto, contrastando filmografía, fonoteca, guiones, hemeroteca así como de textos que influyen en la vida del director, nos acercarán a un conocimiento más pleno de la totalidad de su obra, hasta poder desarrollar una “entrevista de personaje”, donde se aclararán aspectos que serán desvelados por el propio autor. Obra, influencias y entrevista culminarán esta etapa de investigación que se inicia con los postulados anteriormente expuestos.

⁶¹ Conversaciones con Pedro Almodóvar, ob, cit.

20.- Conversaciones con Pedro Almodóvar – Frédéric Strauss

De las conversaciones con Pedro Almodóvar que mantuvo con Frédéric Strauss antiguo redactor jefe de *Cahiers du cinéma*, guionista y crítico de cine francés se han extraído los postulados que se desarrollan a continuación. Una conversación abierta refundida con la rueda de prensa mantenida con motivo de la presentación de su último rodaje *Los abrazos rotos*, ya que Frédéric Strauss sólo trata sus comienzos hasta *Todo sobre mi madre*, año 1999. Según el crítico, al cabo del tiempo la sexualidad dejó de ser el vehículo principal del deseo y de los sentimientos de sus películas, y las primeras secuencias de éstas se han transformado, con *Mujeres al borde de un ataque de nervios* llegó el cambio. El cambio de una vida trepidante, estimulada con anfetaminas y cócteles de pastillas o con las drogas de todo tipo. Las películas han atado nuestra emoción, nos han hecho reír o llorar, y que nos llevan a la libertad de pensamiento y de todos los deseos. "Una manera muy amplia de amar el cine y de hacerlo amar que va derecho al corazón", Frédéric Strauss *Conversaciones con Pedro Almodóvar*, Cahiers du cinéma, 2000.

Para el director la vida madrileña se le parece sin lugar a dudas a una película, una comedia de un género nuevo. Desde sus comienzos con la cámara Súper 8 mm, Almodóvar manifiesta: "...Desde el momento en que tomé una cámara en mis manos, ese fue mi mayor deseo. Para la gente que pertenecía al movimiento súper 8, contar una historia era hacer una película de los años cuarenta, algo muy arcaico. Así que empecé a sentirme marginado en ese grupo al que sin embargo, pertenecía naturalmente". Almodóvar cada vez tenía más éxito y empezó a presentar sus obras en bares y discotecas, después, en las escuelas privadas de cine que acababan de abrirse en Madrid, en galerías de arte y, por último, siendo el punto culminante de este periodo en la filmoteca de Madrid.

En cuanto a la referencia estética que recuerda de la época el director recuerda inspirarse en el catálogo de los almacenes El Corte Inglés, siendo su despertar en el mundo de la estética. Era una vida en la que el autor se sentía

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

bastante solo; “...¡Solo! ¡Completamente solo! Recuerdo que a los diez años les hablé a mis amigos de *El manantial de la doncella* de Bergman, que me había impresionado mucho. Me miraron con una cara casi de terror y al mismo tiempo de fascinación, porque era algo que les resultaba ajeno. En el instituto, no podía intercambiar casi nada con mis compañeros; lo que me interesaba a mí no les interesaba a ellos. Entré en contacto con las cosas que me gustaban en la más absoluta soledad. No empecé a enterarme de que había gente con mis mismos gustos hasta que llegué a Madrid”.

Con su llegada a Madrid, trabaja en Telefónica (que no abandonaría hasta 1981 para rodar *Laberinto de pasiones*), donde aprendió cosas muy concretas sobre la pequeña burguesía urbana española, hasta entonces sólo conocía la clase pobre y rural de la sociedad. Los conciertos con McNamara eran provocadores, grupo musical al que pertenecía, en referencia e ello manifiesta: “...Sí, y ahora lo parecerían aún más porque vivimos en una época más conservadora...”

De su época literaria hemos rescatado cuatro viñetas creadas por Mariscal para *Fuego en las entrañas*, una novela corta de Pedro Almodóvar publicada en 1981. Es una historia de una epidemia de ninfomanía desencadenada por las compresas de Ming, cuyo fabricante es un chino que quiere vengarse de las mujeres metiéndoles fuego en las entrañas. Mujeres locas de amor y sexo que se sumergen en Madrid, en el esplendor del caos más infernal, pero también mujeres entre ellas, conversando en los sofás. En *Fuego en las entrañas* y en los dibujos de Mariscal se encuentran muchos elementos típicos del universo de Almodóvar; las mujeres, los pequeños objetos, la máquina de escribir, los sofás, los módulos decorativos, la urbe. El tono tan fuerte de los años de *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón*, parece hoy día aún más provocador. En la contraportada de la novela tan peregrina, se leía además una dura advertencia: “Espionaje, sexo, feminismo, obscenidad y asesinatos en un relato repugnante. El lector se arrepentirá mil veces de haberlo comprado”. Como Almodóvar, Javier Mariscal colabora en la

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

revista *El Víbora*, haciendo viñetas; más tarde, se hizo diseñador y participó en la primera exposición del grupo Memphis, que reunía a diseñadores de objetos y de mobiliario, en particular, Ettore Sottsass, cuyo estilo influyó en *Mujeres al borde de un ataque de nervios*, Javier Mariscal también es el padre del famoso Cobi, la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992.

Folle...Folle...Fólleme Tim fue su primer largo propiamente dicho, lo rodó a lo largo del año 1977 y comienzos del 78, significó su despedida del formato súper 8mm. Y quería hacerlo a lo grande, en cuanto a su longitud se refiere. Contaba con una voluntad de hierro y una absoluta ausencia de prejuicios en lo que al lenguaje se refiere. Aunque fuera su primer largometraje, no había cambiado en cuestiones de sonorización. La hacía como siempre había hecho, es decir, simultaneaba a la proyección. Pero debido a su larga duración, el esfuerzo era mucho mayor que antes y no conseguía llegar al final con el mismo humor del comienzo sin la ayuda del alcohol. En su primer largo protagonizó al protagonista conjuntamente con Mercedes Guillamón (Eva Siva en el séptimo arte), también intervinieron otros actores como Kati Manver, Carmen Maura, Fabio de Miguel, Covadonga Cadenas, Pep Muné, Blanca Sánchez, y Guillermo Pérez Villalta. El equipo técnico no existió. Lo hacía Almodóvar todo. Ponía las luces, colocaba la cámara, y cuando tenía que actuar delante, le pedía a la primera persona que encontrara que apretara el dispositivo de la cámara, incluso con aportaciones económicas de sus amigos para comprar carretes de rodaje o ceder lugares donde rodar. Sin estos comienzos nada se hubiera gestado en la vida del director.

La escritura ocupa un lugar importante en la obra del director, en sus películas hay muchos personajes que escriben, desde la monja de *Entre tinieblas*, que firma novelas erótico sentimentales, hasta Esteban aprendiz de escritor en *Todo sobre mi madre*. También Almodóvar escribe guiones, además de otros textos o minificciones que ha redactado al cabo del tiempo. Siente una frustración en lo referente a la escritura. Cree que para un cineasta es bueno tener una vocación frustrada de novelista. Sobre todo cuando se escriben los

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

propios guiones de sus películas. Eso significa que siente un impulso fuerte por la escritura, aunque se quede como una parcela insatisfecha. Cuando escribe antes de los diálogos, siempre hace anotaciones sobre los personajes, sobre lo que sienten, sus motivaciones, su manera de hablar, para evitar malentendidos y para que todos los que trabajan en la película dispongan de la máxima información posible que les ayude en lo que van a hacer. Lo que no impide que luego sus personajes improvisen, puesto que la improvisación está permitida en los rodajes. En 1975 escribió *La ceremonia del espejo* que se publicó en el suplemento del periódico *El País*. Era un cuento, al que Almodóvar es un enamorado de este género literario. Escribía cosas similares en la época en que llegó a Madrid, finales de los años 60 comienzos de los 70. Le apasionaba la literatura, escribía todo tipo de relatos y pensaba en dedicarse por entero a la escritura hasta que descubrió el súper 8 y se dio cuenta de que era más fácil rodar que escribir, y entonces dejó de escribir cuentos y pasó a los guiones.

Durante el periodo de súper 8 tuvo la oportunidad de trabajar con actores "underground", realmente dotados para la interpretación y con mucha experiencia, como Carmen Maura, a la que conoció cuando Almodóvar colaboró con "Los Goliardos" como director y como actor. Aún estaba muy unido a Barcelona, donde tenía una relación muy estrecha con un grupo de artistas plásticos del que formaban parte muchos dibujantes, como Javier Mariscal, todos ellos vinculados a *El Víbora*, una de las mejores revistas del cómic de la época, donde Almodóvar les escribía guiones de viñetas y también les hacía una especie de fotonovela que les funcionó muy bien. Cuando le solicitaron que redactara una muy fuerte escribió *Erecciones generales*. Esta forma de contar se ve plasmada en *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón*, donde el origen de la película no es sólo la fotonovela, sino el cómic y no oculta esta influencia, ya que, entre algunas secuencias utilizó dibujos que anunciaban la acción siguiente de manera condensada y dramatizada. Con esta película concretó el género del que siempre se había sentido muy cerca; el pop, al igual que lo haría Morrissey o Warhol pero a cámara parada esperando

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

una reacción de los personajes, cosa que no sucede en el cine de Almodóvar. Director y artista pop americano que conoció en 1984, cuando un multimillonario español, quien fuera el productor de *Entre tinieblas* y *¿Qué he hecho yo para merecer esto?*, compró los últimos cuadros de Andy Warhol, y fueron expuestos por primera vez en su casa en Madrid. Warhol se desplazó para la ocasión y todas las noches se celebraba una fiesta en su honor. Almodóvar estaba invitado y se lo presentaban todas las noches. Era una situación incómoda para el director puesto que lo presentaban como el Warhol español quien no paraba de hacer fotos a los aristócratas españoles con el fin de que compraran alguna de sus obras, la única similitud que Almodóvar encontraba entonces con Warhol era que sus cines hablaban de travestis. La vida en pareja para el director siempre presenta dificultades y peculiaridades, cada pareja es un mundo y fija sus propias normas, eso es lo que contó en *¡Átame!*, pero la moraleja en *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón*, es que las chicas modernas se quedan solas. Carmen Maura con el personaje de Pepi en esta película fue el que animó a Almodóvar a dirigir un largometraje que pudiera distribuirse comercialmente, de ahí nació una espléndida colaboración en la gran pantalla. Sin olvidar que estamos en la primera etapa de la transición política, para Almodóvar la transgresión y la Ley están tan relacionadas que intenta negar hasta la existencia de la última, y lucha para que no aparezca en sus películas. Por eso sus películas no han sido antifranquistas, porque no reconoce en ellas la existencia de Franco. Es, en cierto modo, según manifiesta el director, su venganza contra el franquismo, quiere que ni quede el recuerdo, ni la sombra. La transgresión es un término moral, su intención no es infringirla, sino que se impongan sus personajes y sus comportamientos; sintiéndose con este poder y derecho como cineasta; "...el plagio, la vanidad y el atrevimiento pueden ser buenos ingredientes para el éxito, pero no tengo la intención de seguir por este camino", manifestó durante la conversación con Frédéric Strauss.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Algunos de los artistas que aún perviven como Alaska deben su trayectoria profesional a Almodóvar, pues cuando contaba con catorce años y sólo tocaba la guitarra el director la animó a cantar por primera vez.

También han estado presentes las drogas desde sus comienzos incluso en los rodajes, pues para dirigir a McNamara (Fabio de Miguel) nada tuvo que ver con la disciplina de otros actores. Éste tiene una personalidad muy fuerte, es muy indisciplinado y posee una capacidad de comprensión limitada o, en todo caso, especial, debido a su carácter y también a que, durante el rodaje de *Laberinto de pasiones*, estaba siempre drogado, fue en esta misma película donde el mismo director tuvo que pintar la habitación de Cecilia, es decir, pintó el decorado, una especial sensibilidad por los colores que usa. Película con un género de comedia delirante según manifiesta el director, comedia pura, acción pura, crónica realista y película romántica, en definitiva un eclecticismo radical. Desde *Laberinto de pasiones* los hombres tienen relación con otros hombres donde hicieron debut dos de los actores españoles más famosos hoy en día: Antonio Banderas e Imanol Arias. Durante el rodaje de *Laberinto de pasiones* aún escribía en *El Víbora*, donde apareció una fotonovela en esta época titulada *Toda tuya*, la heroína era Patty Diphusa en manos de unos violadores despiadados.

La figura de la madre también ha estado presente en casi todo el recorrido fílmico de Almodóvar, quien manifiesta que es una figura muy presente en sus películas, procede de la observación de la madre española que es a menudo una mujer frustrada, amargada porque su marido se ha ido o porque no está a su altura y que desarrolla una actitud cruel hacia su hijo.

A pesar de su disciplina, Pedro adora la indisciplina: la mezcla de géneros, humor y drama, la impureza, los reflejos brillantes.

Con *Entre tinieblas*, Producciones Tesauro impuso que fuera Cristina S. Pascual quien tendría que ser la actriz principal de la película, sin embargo la trama final de la película queda definida mediante el rodaje, pues el guión es la

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

primera idea que va sufriendo cambios a lo largo del rodaje, como pasó en esta película.

La fijación por las grandes divas del cine quedaron manifiestas implícitamente en *Entre tinieblas* en la habitación de la madre superiora que la tiene decorada con fotos de "grandes pecadoras de la época", como Brigitte Bardot, Ava Gardner y Gina Lollobrigida, pues como dice ella, "Jesucristo no vino al mundo para salvar a los santos sino a los pecadores. Por tanto a esos pobres pecadores les debemos la venida de Cristo a la tierra y el milagro de la fe católica". Todo esto se ve perfectamente en los diálogos de la madre superiora en *Entre tinieblas* que marca para el director una ruptura, pues es la película en que se atreve por primera vez a contar una historia muy sentimental y muy melodramática.

Cualquier detalle en la filmografía de Almodóvar no es gratuito, desde sus comienzos partía de una premisa fundamental: el primer plano es una especie de radiografía del personaje y no permite engaños, manifestaba desde sus comienzos en referencia a sus actores. El descubrimiento del primer plano fue con la película *Entre tinieblas*, donde tuvo que vencer una especie de pudor; en un primer plano desnuda al personaje y al actor, pero también, se desnuda a sí mismo, es decir, al director.

Referente a la estética, Almodóvar manifiesta que la ropa es muy importante, no sólo para los personajes sino para definir las bases estéticas de la película. Le gusta mucho elegir una especie de uniforme para los personajes, les da cierto aire mítico, los hace casi abstractos y más universales. De este modo, el hecho de que Victoria Abril sólo lleve trajes de Chanel en *Tacones lejanos*, aparte de que vaya en consonancia con el personaje de presentadora de telediarios, es una manera de uniformarla, como a Marisa Paredes, que siempre viste ropa de Armani en esa película. Para Almodóvar, esos uniformes expresan un sentimiento que tiene algo que ver con la tragedia griega. En lo que respecta a *Entre tinieblas*, los hábitos de las monjas también le interesaban para hacer planos generales picados, y hay muchos a lo largo de la película.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Suele decirse que este tipo de plano representa la mirada de Dios y, en este caso, le venía muy de acorde con el tema, las escenas picadas clavan a las religiosas al suelo, como si fuesen bichos furtivos y trepadores. Ellas se convierten en insectos, y el hábito negro es perfecto para sugerir esta idea, manifiesta el director, están más cerca del mundo subterráneo que del universo celestial. Es un poco humillante para ellas, pero es la mirada de Dios, ratifica.

Mezclar la realidad con la ficción es casi una constante extrapolada incluso a la búsqueda de los escenarios, veamos: Pedro Almodóvar rodó en un convento de Madrid la película *Entre tinieblas*, que estaba en ruinas y había sido vendido por sus religiosas a unos promotores, así pues, la realidad se mezcla con la ficción, sin olvidar el conocimiento que el director tiene sobre la iconografía eclesiástica, pues también cantó en el coro de Los Salesianos durante su infancia. La estética kitsch aparece en todas sus películas y es inseparable de la práctica religiosa. En todos los ejemplos que aparecen como impronta en sus películas, la religión le sirvió para hablar de sentimientos típicamente humanos. Lo que le interesa, le fascina y le emociona de la práctica religiosa que es una capacidad para crear una comunicación entre la gente, e incluso entre los personajes que se aman. Para él, lo más interesante de la religión es la teatralidad. En una de las escenas de *Entre tinieblas*, las monjas van a comulgar y para la madre superiora esta práctica se convierte en un medio para expresar su amor por Yolanda, la mujer a la que ama, interpretada por la actriz Cristina S. Pascual. La sensualidad está íntimamente ligada a la ceremonia, manifestaciones que aprendió muy bien en el colegio de curas salesianos donde estudió, y que además odia, según manifestaciones del director. Una de sus obligaciones consistía en decir muchas misas por semana, a las que asistió fervientemente, de ahí su conocimiento de las manifestaciones religiosas dentro de los templos católicos. A Almodóvar le entusiasmaba cantar, se pasaba el tiempo cantando, el era solista y le acompañaban dos coros. Cuando llegaba el momento del solo, que era para él una especie de

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

espectáculo, de representación, se lo dedicaba al compañero que más quería. Era un acto deliberado, calculado: le hacía un gesto al niño que le gustaba, él le hacía ver que se había percatado y Pedro empezaba a cantar para él. La misa se convertía en una ceremonia personal. Si esto se vive conscientemente es algo puro, si no, resulta sucio, manifiesta Almodóvar; es casi una descripción perfecta de lo que reproduciría en su película *La mala educación*.

La gran revelación de actrices en *Entre tinieblas*, fue Chus Lampreave a quien asignó un papel importante y que luego continuaría con interpretaciones secundarias en las películas del director; una película llena de féminas donde la única manifestación masculina era la de un tigre mascota que vivía dentro del convento. Una película muy kitsch y teatral donde no se respetan los géneros por quedar implícita su forma de ver la vida, *Entre tinieblas* tenía rodado un final más cómico pero finalmente se optó por la tragedia; confirma la evolución dinámica del guión como elemento vivo desde su comienzo hasta el final del rodaje, donde cabe la improvisación e incluso la aportación que los actores van haciendo al verse identificados con los personajes que interpretan.

En ocasiones el mensaje final de sus películas es equívoco, por ejemplo en la película *¿Qué he hecho yo para merecer esto!*, en la que no cuenta la historia de amor de su protagonista sino la vida diaria de horror e injusticia que lleva una madre de familia, donde quiso reflejar un drama abrumador.

En su cine queda implícito tanto los movimientos de vanguardia como el "underground", a lo que el director manifiesta: "Efectivamente, la primera parte de mi carrera tiene muchas influencias del "underground" americano, John Waters, Morrissey, Russ Meyer, de todo lo que salía de la Warhol Factory, y también del pop inglés, Richard Lester y *¿Quién eres tú, Polly Magoo?* (1966), de William Klein, una película maravillosa sobre el mundo de la moda. Me formé en la cultura pop de los años setenta. El pop es *Una cara de ángel* (1957), de Stanley Donen, una enciclopedia para mí. De los movimientos europeos, el que más me ha influido es el neorrealismo".

En la mayoría de las películas de Almodóvar está presente el cine, si bien el director manifiesta no ser un cinéfilo, sin que cite a otros autores, utilizando algunas películas como parte activa de sus guiones. Cuando integra un fragmento de alguna película, lo que hace es un homenaje, es un robo que forma parte de la historia que cuenta, se convierte en una presencia activa, mientras que un homenaje siempre es algo muy pasivo. Convierte el cine que ha visto en su propia experiencia, que es al mismo tiempo, la experiencia de sus personajes. Además incluye anuncios publicitarios falsos que crean en la película una mezcla de distintos niveles de ficción. Donde lo que le divierte al director de los anuncios es la historia que cuenta y cómo la cuentan, no el objetivo de vender un producto. Entendiendo perfectamente que a los niños les guste verlos y si les fascinan es porque les cuenta una historia, como si fueran auténticas películas en pequeño. Hecho que quedó manifiesto en *¿Qué he hecho yo para merecer esto!*, donde cuando Carmen Maura utilizaba los electrodomésticos, el horno y el frigorífico o la lavadora de su casa, era sistemáticamente desde su interior, como en la publicidad. Almodóvar justifica estas intervenciones puesto que el principal consumidor de publicidad en esta sociedad de consumo es el ama de casa, papel que interpretaba la protagonista en esta película, porque desde los comienzos de los estudios de la publicidad, la más estudiada ha sido la ama de casa, así como la mejor observada, postulado que quedó implícito en la película; si bien, hoy la publicidad abarca otros sectores de la población. Es un tema que siempre ha interesado al director, el valor que se confiere a los objetos y la manera en que los convierte en personajes.

La película *¿Qué he hecho yo para merecer esto!*, está íntimamente relacionada con *Tráiler para amantes de lo prohibido*, una comedia musical donde los diálogos están prácticamente sustituidos por canciones. El proyecto nació por encargo, cuando terminó *¿Qué he hecho yo para merecer esto!*, Televisión Española le pidió que hiciera un tráiler para anunciarla, entonces el director rodó una película en vídeo, en medio de una historia bastante distinta

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

de película matriz, pero a la vez muy parecida, ya que se trataba de una mujer que mataba a su marido. Fue divertido para el director, pues siempre había soñado con rodar una película que fuera una especie de comedia musical en la que los personajes dejaran de hablar de vez en cuando para ponerse a cantar, la heroína de la película canta unas veces con la voz de Earth Kitt y otras con la de Olga Guillot. *¿Qué he hecho yo para merecer esto!*, es de las películas menos coloridas, rodada en tonos apagados, en un ambiente invernal lluvioso y triste que acentúa la miseria social y da una imagen de Madrid inédita a la filmografía del director. Esta dureza visual tiene la fuerza de un intervencionismo social que singulariza aún más la película, pues le da una dimensión crítica que no tienen, o al menos no de manera tan clara, a sus otras películas. Justificando este aspecto final el director al reflejo de la fealdad de la vida del personaje de Carmen Maura y, es efectivamente, la única de sus películas en la que todo lo que se ve procede de una mirada atenta naturalista y, sin lugar a dudas, es la más social. Nunca había abstraído a sus personajes de la realidad social, pero en este caso se trata concretamente de la historia de una víctima de la sociedad. Siendo un personaje muy especial para el director, pues en la película habla de sus propios orígenes sociales. Siendo una de las películas que más ha introducido recuerdos personales vinculados a su propia familia. El personaje de Chus Lampreave está inspirado en su madre (doña Francisca Caballero) y utiliza expresiones corrientes típicas de ella. Los vestidos que lleva Carmen Maura pertenecían a las hermanas del director o a amigas suyas, yendo el director a buscarlos personalmente. Era imprescindible que la ropa de Carmen Maura no fuera nueva, que tuviera esa fealdad ordinaria de la ropa muy usada. El barrio donde se rodó la película forma parte de las construcciones de la época dorada del franquismo y refleja la idea que el poder hacía de lo que era el confort para el proletariado. Son sitios inhabitables, auténticas colmenas. Almodóvar cuando trabajaba en Telefónica pasaba todos los días por la carretera de circunvalación que transcurría a lo largo de los bloques de casas y la visión de esta barriada de enormes proporciones le

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

impresionaba y se sentía obsesionado durante el resto de la jornada. Le encantó convertirla en el decorado de la película, rodando allí sin llevar a cabo ningún cambio en cuanto a la escenografía natural se refiere.

En sus películas habla generalmente de las madres, como la que encarna Marisa Paredes en *Tacones lejanos*, y no de los padres, sin embargo, la escena en la que Marisa regresa para morir en su casa, es el único homenaje a su padre, que murió de cáncer en los años 80, es sin duda, el reflejo de un recuerdo dentro de la filmografía. Cuando su padre regresa a su casa, como hizo Marisa Paredes en la película, duró diez horas más, pero ya había dejado de sufrir. Parece casi increíble como la muerte pudo esperar a que regresara al lugar en que empezó a vivir para llevárselo finalmente. Intentó reproducir lo mismo en *Tacones lejanos*, pero invirtiendo los sexos, un tema que hasta entonces no había manifestado antes, donde incluso se reencuentra con sus recuerdos, antiguos muebles que fueron llevados hasta el lugar del rodaje para rememorar recuerdos del pasado, tanto del personaje (la actriz) como del director.

Matador es sin duda de las películas más raras según comenta Almodóvar, donde parecen muchos elementos aparte de la historia de amor central, por ejemplo, los toros, que son uno de los símbolos más específicos, más representativos y probablemente más sagrados de su cultura, como quedaría nuevamente justificado en *Hable con ella*. Los españoles peninsulares representan más el mundo de la tauromaquia que el de la religión. En España ha sido donde *Matador* ha provocado mayor malestar y ha tenido menos éxito. La película trata del placer y de la sensualidad de la tauromaquia, que es un tema tabú en España, el placer sexual ligado a la muerte. Almodóvar trata al torero como un papel típicamente femenino. En ciertos momentos, la mujer es el torero y en otros el toro. Casi podría decirse que la relación de los dos personajes se convierte a veces en una relación homosexual, por ser la mujer tan masculina. *Matador* es la primera película en la que aborda los personajes masculinos y les da un papel en la historia. Siendo principalmente un director

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

de actrices, si nos basamos en los protagonistas y las historias. Siendo Antonio Banderas, a juicio del director, quien mejor ha comunicado su visión de los personajes masculinos, del mismo modo que Carmen Maura es la actriz que mejor ha interiorizado y transmitido sus personajes femeninos. Escribió esta película conjuntamente con *La ley del deseo* de ahí que haya ciertas cosas en común y las rodó el mismo año.

La ley de deseo es la primera película producida por El Deseo, la productora que fundó con su hermano Agustín Almodóvar, puesto que la relación que tenía el director con los productores no era muy buena, sus películas nunca han costado más dinero del que luego han recaudado, pero siempre tenía la impresión de que sus productores querían hacer una película y Almodóvar otra, lo que creaba tensiones. Lo que realmente le hizo fundar El Deseo fue la ley de Pilar Miró, la que lleva su nombre, en virtud de la cual, a partir de 1983, se creaba un sistema de subvenciones inspirado en el modelo francés de anticipo sobre los ingresos, que facilitaba a todos los directores de cine españoles el acceso a la producción. En el caso de *Matador*, la última película que rodó antes del nacimiento de El Deseo su productor se había contentado con solicitar una ayuda económica al Ministerio de Cultura presentando un dossier muy extenso que había escrito Almodóvar, y otra a la televisión, a la que vendió los derechos de exhibición en la pequeña pantalla. Parece ser que las dificultades de producción de *La ley del deseo* obedecía a una censura moral soterrada, ya que en España no hay censura oficial, pero sí una económica y moral, siendo esta película clave en la carrera del director, que no recibió ningún premio dentro de nuestro país. La producción la lleva principalmente su hermano Agustín que es químico de profesión, ha trabajado en la metalurgia, ha sido profesor de matemáticas y contable. Le han gustado toda la vida los números y todo lo relacionado con la economía, y es muy brillante en su campo. Cuando decidieron montar su empresa, conjuntamente, Agustín se puso a trabajar inmediatamente en varias películas a la vez, una de las cuales era *Matador*. En un año se había recorrido todos los puestos de

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

producción, fue muy rápido en aprender y ser eficaz. Desde el comienzo de *El Deseo*, Almodóvar es a la vez director y productor labor esta última en la que no se ve identificado, siendo Agustín el principal productor en la filmografía. Pero *El Deseo* es una idea de ambos hermanos y, como cineasta disfruta más de la libertad que le dan sus propias producciones. Cuando reciben proyectos externos, los lee e interviene en la selección, pero su trabajo no es exactamente el de productor. Simultaneado con la escritura, sobre todo de los guiones, labor que ejerce en su casa, de una manera más tranquila y sosegada. Los medios de comunicación españoles han llegado a denominar la productora *El Deseo* como "la factoría de Almodóvar" en consonancia con el artista americano Andy Warhol, término al que Almodóvar no se ve identificado. El interés que Almodóvar le dedica en el cine a los colores, el vestuario y los decorados se remontan desde la película *Matador*, es un lenguaje fascinante para el director, como escritura visual.

Con referencia al consumo de estupefacientes, podemos reseñar el rodaje de la película *La ley del deseo*. Eusebio Ponceda quien encarga a un director, como símil Almodóvar, porque el cineasta que Almodóvar quería era un hombre lleno de vida que si tomaba alguna droga, por ejemplo, era una droga excitante y estimulante como la cocaína. El problema era que Eusebio tomaba otro tipo de drogas y para Almodóvar resultaba muy frustrante durante el rodaje. Él quería proyectar la manera en que vivía y el resultado fue prácticamente lo contrario.

Un director de cine que está acostumbrado a escribir sus guiones adquiere una forma de sabiduría frente al devenir de las cosas, lo que suele ser más propio del escritor. Como guionista, dispone de los elementos de una historia que va desarrollando, pero que a su vez evoluciona por su lógica interna; el movimiento lo genera el propio relato.

En *Matador*, cuando los dos personajes principales entran en una sala de cine, ven su futuro proyectado en la pantalla; la última escena de *Duelo al sol* (1947), de King Vidor, muestra exactamente la manera en que terminan sus

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

vidas: Jennifer Jones y Gregory Peck se matan uno a otro y mueren juntos; toma prestada esta secuencia según hemos ido desarrollando en el cuerpo de esta investigación.

Las canciones son una parte activa, una especie de diálogo en los guiones de sus películas y dicen mucho sobre los personajes; no están solo de adorno, es un complemento subliminal; incluso cuando no se cantan en lengua castellana por ejemplo *No me quitte pas*, no me abandones.

Madrid queda reflejada en la mayoría de las películas al que director dedica: "Madrid es una ciudad vieja y experta, pero llena de vida. Ese deterioro cuya restauración parece interminable representa las ganas de vivir de esta ciudad. Como mis personajes, Madrid es un espacio gastado al que no le basta tener un pasado porque el futuro le sigue excitando"; Frédéric Strauss, *Conversaciones con Pedro Almodóvar*, Cahiers du cinéma, 2000, página 70.

También sus actores se proyectan internacionalmente como es el caso de Carmen Maura o Antonio Banderas, más recientemente Penélope Cruz. Carmen Maura ha estado muy bien en todas sus películas, pero su mayor creación, el mejor momento de toda su carrera, es el de la película *La ley del deseo*, según el director. Pero fue *Mujeres al borde de un ataque de nervios*, lo que la proyectó y dio fama internacionalmente. Lo mismo ocurrió con Antonio Banderas, que tiene una capacidad emotiva fabulosa en *La ley del deseo*, consigue estremecerte, y eso que el papel que lo lanzó fue el de *¡Átame!*, donde Almodóvar no lo encuentra extraordinario con su interpretación. El director descubrió a Antonio Banderas cuando acababa éste de llegar a Madrid de Málaga y hacía de figurante en una obra de teatro. Lo vio, le propuso hacer una prueba y enseguida se dio cuenta de que se convertiría en una estrella de cine. Era la primera vez que estaba delante de una cámara y se veía claramente que había nacido para ello. Tuvieron la suerte de conocerse en el momento adecuado y eso fue lo que ocurrió también con los demás actores que empezaron su carrera con el director, como María Barranco o Rossy de Palma. Algunas veces realiza casting pero en otras ocasiones ya tiene una idea

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

muy clara de los intérpretes que quiere para sus películas y se pone en contacto con ellos.

Los títulos de crédito de *Mujeres al borde de un ataque de nervios*, presentan el collage al más estilo pop, emblema de la fructífera colaboración entre Pedro Almodóvar y el diseñador gráfico Juan Gatti (desarrollado en los carteles de las películas). Cuando empezaron a trabajar juntos Gatti ya se había dado a conocer gracias a su creatividad visual en el campo de la música (diseñaba carátulas de discos, entre otros los de Alaska) y la oda (ha hecho catálogos sobre todo par Sybilla, cuya primera colección se presentó en Madrid en el año 1983). Con Almodóvar, no sólo trabajó en los títulos de crédito de esta película, también lo hizo en la película *La flor de mi secreto*. Además de colaborar en la búsqueda y creación de objetos, así como en los carteles de las películas y en espectáculos enmarcados dentro de la ficción, como el de Becky del Páramo en *Tacones lejanos*. Gracias a su gran bagaje cinematográfico, Juan Gatti estableció con Almodóvar un diálogo en el que las referencias al cine son vivas y fluidas, como las que hace a la comedia americana en el espectacular comienzo de *Mujeres al borde de un ataque de nervios*.

En ocasiones Almodóvar ejecuta un "storyboard" de algunas secuencias, es decir, planos dibujados que se sirve de sus colaboradores gráficos. La unión de los títulos de crédito en *Mujeres al borde de un ataque de nervios* con la composición de imágenes de papel satinado es un espectáculo para la vista, en consonancia con la canción de Lola Beltrán aportando un cariz sentimental muy humano a las fotos de mujeres que idealizan la belleza; se trata pues de la colaboración íntima con Juan Gatti, que además es diseñador gráfico y que trabajaba en el mundo de la moda sobre todo como fotógrafo. Existen planos en esta película cuando actúan Rossy de Palma y Carmen Maura donde el color rojo roza el desbordamiento de la intensidad histórica.

En referencia a los objetos y los muebles que forman parte de sus decorados, dando una fuerza plástica, muchos encargan a artistas, otros pertenecen a la colección privada del director fruto del recorrido de sus viajes

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

donde va adquiriendo mobiliario u objetos que luego introduce en sus películas. Todos los objetos de vidrio que salen en la película *Kika* los fue comprando poco a poco, algunos son creaciones muy caras de diseñadores italianos y otros se venden en supermercados. En *Kika* el cristal es una metáfora muy directa de la fragilidad y también de la materia de los objetivos de las cámaras. El cristal representa el trabajo del fotógrafo y la transparencia evoca el voyeurismo. Necesita darse a sí mismo una explicación para utilizar esos objetos al margen de su belleza estética, en ocasiones con justificaciones superficiales, pero contextualizadas con el cuerpo de la historia que nos cuenta.

La justificación del uso del color queda argumentada según el director por el rechazo visual que hace a La Mancha donde hay una austeridad tremenda de color. La vitalidad de sus colores es una manera de luchar contra el rigor de sus orígenes (la oscuridad de La Mancha). Si bien, cuando al director se le pregunta sobre sus preferencias con respecto al uso de los colores dice que dependen de la época, cuando trabajaba con *Tacones lejanos*, le obsesionaba una combinación de colores “azul – rojo”, que vemos de forma ampliada en el estudio cromático. El rojo siempre aparece en sus películas e ignora porque, parece responder a una manifestación espontánea. Aunque se puede encontrar una explicación: la más insólita según el director obedece a que el rojo es en la cultura china es el color de los condenados a muerte, lo que lo convierte en un color específicamente humano porque todos los seres estamos condenados a morir, pero en la cultura española, también es el color de la pasión, de la sangre y del fuego. Para cada película el director ofrece una gama de colores sobre los que se debe trabajar, así como un catálogo de mobiliario que aparecen en “la Biblia”, catálogo de la productora El Deseo con objetos y mobiliario, donde se encuentran los gustos de Almodóvar, y sobre los que se hace la elección o una primera aproximación en búsqueda del definitivo.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Pedro Almodóvar siempre en sus viajes lleva consigo la cámara, entonces fotografía un lugar, un objeto, cualquier cosa que luego sugiere una idea que se reproduce en un decorado para un plano de una de sus películas, en una fotografía de José María Prado se ve al director buscando objetos en un mercadillo de Sudamérica, donde habían joyas, artesanía, diferentes objetos, etc.

Después de *Mujeres al borde de un ataque de nervios* la gente demandaba más interpretaciones de Carmen Maura, sin embargo se rueda *¡Átame!*, que era una película para una actriz más joven que Carmen, además de que por aquel entonces las relaciones con Maura se habían vuelto difíciles, no volviendo a rodar con ella hasta *Volver*. Con *Kika* intenta hacer una comedia del mismo tipo de *Mujeres al borde de un ataque de nervios*, pero con la tesis contraria: los personajes viven en un auténtico infierno, como si la película transcurriera después de la tercera guerra mundial; la vida en las ciudades se ha convertido en una verdadera tortura, y la única manera de sobrevivir es tener buena disposición. La vinculación de Almodóvar con sus actores forma casi de una catarsis consigo mismo, le arranca al actor cosas personales, porque ese trabajo lo ha hecho antes con él. Quiere que los actores asuman riesgos emocionalmente, pero siempre los asume antes que ellos. En las relaciones que establecen, ocupa el puesto de director, que es el símbolo del poder, pero también se implica personalmente, siendo bueno para el trabajo en equipo, pero es cierto que puede crear complicaciones como sucedió con Carmen Maura.

Generalmente la familia tradicional en el cine de Almodóvar se hace añicos sistemáticamente, pero siempre para permitir la formación de otra nueva familia más rara y, sin duda alguna, más satisfactoria; porque para el director la familia normal no le satisface en absoluto, pero al igual que los animales necesitan otros animales, el ser humano necesita a otros seres humanos, así que acaba formando su propia familia con sus mejores amigos. Estas nuevas familias son muy heterodoxas, pero son verdaderas familias que reflejan una

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

necesidad de afecto muy real. Como la que forman también en *La ley del deseo* Bibí, su hija y Carmen Maura. En *Mujeres al borde de un ataque de nervios*, el personaje de Pepa evoca la nostalgia de una vida familiar tranquila en el campo, por eso cría tantos animales en su terraza del ático. En este sentido, se siente muy cercano a ella; también tiene la misma nostalgia de la familia.

Las emulaciones, el collage, o la similitud con Andy Warhol es otra de las constantes, como las imágenes religiosas pegadas unas con otras que hace el director para conformar un cuadro colocado sobre la cama de los amantes de *¡Átame!*, y que aparece en los títulos de crédito de la película. También la carátula de una cinta de vídeo diseñada por Juan Gatti recuerdan el pasado de Marina, como actriz porno en la misma película, es decir, el diseño dentro de cada fotograma, bien a través de sus colaboradores como el de la propia mano del director manchego, acabando el arte final con el montaje, que le interesa mucho a Almodóvar y que generalmente lo hace con José Salcedo con quien tiene una gran sintonía, trabajo que se va simultaneando a medida que se va rodando, es decir, después de cada jornada de rodaje comienza el montaje del día, así el trabajo de postproducción es mucho más sencillo y corto; esto fue la tónica general durante su primera etapa que parece no coincidir con la segunda.

Almodóvar de película en película ha ido descubriendo muchas canciones que ahora se asocian a su estilo: en España han salido recopilaciones de La Lupe, que cantaba "Puro teatro" en *Mujeres al borde de un ataque de nervios*. Se trata de un homenaje que quiso hacer la discográfica, pues La Lupe no era conocida en España antes de esta película, y lo mismo sucedía con casi todos los cantantes que se oyen en sus películas. Es un poco injusto pues tanto Los Panchos en *La ley del deseo*, como Lucho Gatica en *Entre tinieblas* o Chavela Vargas en *Kika* cantan en español y, aunque todos ellos proceden de Latinoamérica, tendrían que haber sido descubiertos muchos antes, pero existe cierto prejuicio contra este tipo de música, que se ha

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

considerado durante mucho tiempo en España como antediluviana y demasiado sentimental. Almodóvar se siente orgulloso de haber contribuido inconscientemente al reconocimiento de estos cantantes en el plano artístico y comercial. Hoy ya se mira de otro modo a los intérpretes de boleros; incluso se han puesto excesivamente de moda.

Generalmente para la elección de los actores les hace pasar pruebas como fue el caso de Miguel Bosé, su personaje era muy complicado, porque tiene varias facetas y varias funciones y, desde el punto de vista meramente físico, no era fácil encontrar al hombre que pudiera encarnarlo. Tenía que ser creíble como transformista y como juez, y el único que era capaz de hacerlo era Miguel.

En *Tacones lejanos* la música vuelve a ser un factor importante dentro del engranaje audiovisual de la película. El primer tema, que se oye cuando Rebeca está sola esperando a su madre, se llama "Solea", que es soledad en andaluz. Después de su segunda confesión con el juez Domínguez, Rebeca va al cementerio para echar un puñado de tierra en la tumba de su marido. En esta parte, utilizó otro tema de Miles Davis que se titula "Salta", que es el grito de los penitentes que cantan a la Virgen en procesiones de Semana Santa; es un grito de dolor vinculado a la muerte de Cristo que se canta a capella. Miles Davis ha recuperado con su trompeta esta forma de voz humana, cosa que resulta extremadamente difícil; ese grito musical de dolor era perfecto para Rebeca, hay dos temas de George Fenton de la película *Amistades peligrosas* (1988), que el director toma como prestadas para su película.

La elección del compositor Ennio Morricone no correspondía más que a una simple disponibilidad para la película *¡Átame!*, a Almodóvar no le apasiona lo que hace Ennio Morricone, pero le gusta mucho la música que hace de western, dando la casualidad de que estaba libre cuando buscaba un compositor para esta película, lo que no sucedía con Miles Davis, a quien recurrió en primer lugar. Sólo se quedó con la mitad de lo que compuso para *¡Átame!*, porque realmente era una música mucho más convencional que el

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

argumento de la película. También le gustan las composiciones de Goran Bregovic, al cual recurrió para la música de *Kika*, pero cuando el compositor llegó a Madrid no pudo hacer nada porque ya Almodóvar había localizado diferentes temas que pensaba utilizar.

El melodrama es el género más utilizado por el director, aún sabiendo que se trata de un peligro en la gran pantalla, puesto que el melodrama es el género al que más ha perjudicado la televisión, que lo ha deformado completamente con las telenovelas. Se corre un riesgo que identifiquen el filme con una telenovela, pero es un prejuicio contra el que hay que luchar, para exponer otras circunstancias. "Cuanto más sincero es uno, más moderno es"; manifiesta Almodóvar, en *Conversaciones con Pedro Almodóvar* de Frédéric Strauss.

Tacones lejanos tuvo muy buena acogida por el público, sin embargo por la crítica no lo fue tanto, pero en España ni siquiera se habla de la estética de sus películas, no quiero decir que no se aprecien, todo lo contrario, pero basta con que sea el país de origen para que se preste una atención más bien escasa y carente de seriedad; como manifiesta Almodóvar; "...nadie es profeta en su tierra". La película funcionó bien en Italia, Francia pero menos en Alemania y en Estados Unidos. El film recibió numerosos ataques de ciertos grupos feministas por cuestiones morales, al igual que la película *¡Átame!*. Por una parte, el que se suponía que era su público, el público moderno, tiene la impresión de que ha sido traicionado, de que ya no hace películas modernas e integrarse en lo que ellos llaman "la corriente mayoritaria". Sin embargo, Almodóvar sigue siendo un personaje "underground", rueda de manera independiente, y sus películas ya no son tan "underground" porque cuenta con más medios económicos, pero no forman parte de la corriente mayoritaria "main stream". Almodóvar se considera un director que tanto llega al gran público como al más minoritario. Sus películas siguen siendo personales y al director le sorprende que lleguen a ser fenómenos tan populares en España. Esto demuestra cierto equilibrio entre su evolución y la del público español han

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

ido cambiando al mismo compás. El pueblo español ha sido lo que más ha evolucionado en España, más que el cine que se hace aquí. Siguiendo en la misma trayectoria seguirán sus rodajes, sin respetar sistemáticamente las reglas ni los géneros. Los géneros obligan a tratar los personajes de un modo elemental, y el director cree que ya no se puede hacer lo mismo, porque corresponde a la mentalidad de otra época. No se puede hablar de realismo con respecto a ninguna de sus películas, sin embargo, *¿Qué he hecho yo para merecer esto!*, es la que más se aproxima al neorrealismo y, desde ese punto de vista *Kika*, la que más se aleja.

La evolución del decorado va desde los interiores, aspectos particulares, a la búsqueda de exteriores en sus últimas películas, intentando rodar en ambientes naturales. Para los interiores de una casa, no tiene ningún modelo preconcebido; cree que va a encontrar casas muy divertidas y originales, tan sorprendentes como las que imagina y seguro que mucho más surrealistas. Le apetece hacer una especie de safari por el interior de casas que ya existen, como haría en *Carne Trémula*.

Lo que más desconcierta a los críticos españoles es generalmente que todo se ve a través de los ojos de los personajes, en el momento presente, los flash – back, casi no existen, y eso suele desconcertar al público y más parece ser a la crítica de cine. No incluir un flash - back dentro de una película hace al espectador estar más atento al desarrollo de la trama, pues quedan implícitos en los diálogos presentes entre los personajes.

Los guiones son algo vivo, antes de acudir al rodaje de la película *Kika*, había leído una versión casi definitiva del guión; la séptima, había rehecho el guión muchas veces. Los cambios que iba aportando a las distintas versiones recaían en todos los personajes, de manera que el conocimiento que tenía de ellos era cada vez más profundo. *Kika* es una película en la que todas las puertas y ventanas están abiertas, donde todos los personajes están abiertos, aunque todos ellos oculten algo, así que es una historia en la que todo tiene cabida en cualquier momento. Al final, tuvo que optar por una serie de cosas,

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

porque tantas posibilidades le volvían loco. Tenía un desarrollo novelesco para todos los personajes, así que cada uno podía constituir una película. De todas las versiones escritas, eligió la más arriesgada, la que más le entusiasmaba, pese a ser la película menos valorada tanto por el público como por la crítica.

La mezcla de objetos, cosas abstractas y físicas permite una interpretación más realista de la escena y que sea más creíble, Almodóvar elige todos los objetos muy minuciosamente, y si no sirven para explicar a los personajes, al menos sugieren algo sobre los mismos.

Cuando se hace una película, se escribe un libro o se pinta un cuadro, se puede modificar la realidad, perfeccionarla, pero en un momento dado no puede evitarse que dicha realidad haga valer sus derechos y ocupe su lugar en el trabajo.

En la proyección internacional de sus actores y según manifiesta Almodóvar, siempre ha pretendido proyectar a Victoria Abril para que fuese la nueva Bette Davis. Con Verónica Forqué ha realizado una carrera profesional muy importante después de que el director la incluyese dentro de su elenco de actrices. Verónica es ahora de las mejores actrices españolas. Ya era conocida antes de rodar con Almodóvar, debutó muy joven con su padre, que era director de cine, pero le ofrecían papeles muy convencionales. En cambio, después de, *¿Qué he hecho yo para merecer esto!*, empezó a hacer cosas nuevas e interesantes.

La representación de la actriz femenina en un papel adulto viene justificado puesto que es más interesante hablar de las crisis cuando se trata de mujeres que ya no son adolescentes; en esta etapa, afrontan la vida de una manera más consciente y todo les resulta más intenso. Es exasperante ver como desaparecen por completo los personajes femeninos en las películas americanas. Caso de Victoria Abril y Marisa Paredes en *Tacones lejanos* o Carmen Maura en *¿Qué he hecho yo para merecer esto!*, a diferencia de los personajes de Verónica Forqué en *Kika* o María Barranco en *Mujeres al borde de un ataque de nervios*.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Los enseres personales o locales de La Mancha quedan también reflejados en su obra, por ejemplo, en el decorado donde doña Francisca (quien actuaba bajo la dirección de su hijo, sin respeto a la cámara, aprendiendo los textos como cualquier otro actor) hace de presentadora en un programa literario, se ve una mesa con tapete que se había recogido de la casa de la abuela del director, y encima de éste, productos de la tierra, chorizo y queso manchego, y una gran pila de libros. El decorado definitivo va siguiendo varias direcciones, depende de los actores, de los personajes, ya que en *Kika* los escenarios donde actúa Victoria Abril son más modernos de acorde con su programa y temática, dentro de la misma película. Los decorados se conciben de una manera teórica, lógica, pero desde la primera idea hasta el resultado final hay un largo recorrido que es, en realidad, lo que más le interesa, pues le permite descubrir exactamente lo que quiere hacer y por qué. Quizá sea algo que sólo puede hacer cuando eres productor. Un productor externo achacaría esta manera de proceder al hecho de tener dudas, cuando no tiene nada que ver, y sería imposible lograr que aceptara cambios hasta el último momento. Estos cambios y apreciaciones personales se pueden ver en el piso de Kika, donde por primera vez el director utiliza el color gris puesto que Kika y Ramón son una pareja que no desprenden calor, sin embargo el ambiente del bar de la casa es más almodovariano con un tono de Caribe que es mucho más cálido. El piso donde se desarrolla la película podría decirse que es una vivienda de Almodóvar. La estética del Caribe fue utilizada incluso antes del director estar en esta zona geográfica, que cuando llega ahí por primera vez y ve el color en sus fachadas, ve identificada su obra y personalidad, así como la luminosidad. Uno de los mayores problemas con el que se encuentra el cineasta parte de que toda la crítica se centra en el director, tremenda injusticia frente a todo lo que interviene en sus películas. Se ha convertido por tanto en el centro de atención, desapareciendo los actores, los técnicos, etc. Sintiendo cada vez más la necesidad de huir de esta situación, pero para bien o para mal, sigue siendo el objetivo principal. Esto no es bueno para sus películas y quizá sea la razón

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

por la que se analizan mejor fuera de España. En el extranjero, no es ningún personaje, simplemente un director.

Almodóvar durante el transcurso de los rodajes e incluso fuera de ellos también ejerce como fotógrafo amateur un ejemplo muy significativos desde sus comienzos es la fotografía "La puerta del Sol de Madrid", que luego se convertiría en un fotograma en su película *Carne Trémula*, una foto con las luces invernales, sin embargo el rodaje en 1997 fue un invierno extremadamente soleado, contrario a la fotografía. Hace tiempo que el director hace fotos a la misma esquina: la del inicio de Gran Vía, la que Antonio López inmortalizara en su cuadro. Su foto no reproduce el ángulo del cuadro de Antonio. Él se coloca en la acera de enfrente, donde empieza Marqués de Cubas para que también salga un trozo de Alcalá en la izquierda. Le fascina esa esquina, ya la había fotografiado mucho desde Cibeles, en coche o desafiando el tráfico, en ocasiones inspirado por la luz, a veces porque está ansioso y siempre sin ninguna razón aparente. Esta actividad llena su tiempo libre, le distrae y le relaja. También le inquieta, tiene la impresión de hallarse en el umbral de un descubrimiento.

La estructura narrativa lineal se lleva a cabo con la película *La flor de mi secreto*, casi con estructura dispar en comparación con las anteriores, es una película madura. Es una película de emociones, "construí toda la película a través de las emociones", dice Almodóvar, en *Conversaciones con Pedro Almodóvar*, Frédéric Strauss. Si bien, Almodóvar cree que los únicos que no maduran son los genios, en esta película asume la madurez como director.

Los teléfonos y los contestadores automáticos han tenido un significado especial en toda la filmografía, solamente habrá que remitirse al análisis cuantitativo, si bien en la película *La flor de mi secreto*, podemos apreciar como éste toma el protagonismo de unos planos: la voz de la madre llama a Leo de entre los muertos. Esta voz es como un perfume, el aroma de una comida rica que está al fuego en la cocina y se desliza por el pasillo y llega a la habitación de Leo para arrancarla del sueño eterno. Leo oye en el contestador la voz de

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

su madre, que le dice que no se encuentra bien, que tiene la tensión alta, y piensa, "si me muero, mi madre también muere". Esta idea le hace reaccionar. La voz la salva; es la voz de la vida.

Existe una imagen repetitiva y en consonancia con la vida de Almodóvar que se repite en sus películas, es el plano de la España política con sus autonomías, esta imagen fue utilizada por primera vez en *La flor de mi secreto*, se sitúa encima del cabecero de la cama matrimonial, domina la habitación, vigila sus sueños, hace guardia en las puertas de su intimidad, simboliza algo en lo que uno cree, algo que nos infunde confianza, nos cobija y nos protege. Es un lugar sagrado. Como sus personajes no son fervientes creyentes resulta muy delicado decidir qué imagen colgar sobre la cabecera de una cama. Por fin se le ocurrió poner un gran mapa de España enmarcado con dorado esmero. Uno de esos mapas, con mares de color azul cielo, delante de los que nos colocaban para hacernos la foto en la escuela. Almodóvar nunca tuvo la oportunidad de hacerse esa foto, no se la dieron, y siente como si le hubieran arrebatado un juguete precioso al que como todo niño tenía derecho. El día que tocaba hacerla no pudo ir a la escuela porque emigraba con la familia a Extremadura, en busca de prosperidad. El colegio de los curas, *La mala educación* religiosa, la geografía, y el cine: todo se mezcla en su vida como los garbanzos, el tocino y las patatas en el cocido madrileño. Con los curas Salesianos sólo aprendió a tener miedo y a cantar deliciosas misas en latín.

Existen unos planos muy simbólicos donde se sintetiza la base de esta investigación en la película *La flor de mi secreto*, donde queda justificada una base casi espontánea de montaje con una gran carga emocional y subliminal a través del color y la música; dos premisas fundamentales dentro del cine de Almodóvar; veamos: Miles Davis (que también fue utilizada en *Tacones lejanos*) pone música a un baile entre madre e hijo (Manuela Vargas y Joaquín Cortés), un baile muy hermoso y bastante inquietante. Esta escena representa la austeridad de la película. Al principio, preparó una tela de fondo para el espectáculo, pero prefería no utilizarla y filmar el baile ante un muro desnudo.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Los únicos colores que aparecen son el rojo y el negro: el suelo, las paredes y la ropa del hijo son negros, y el vestido de la madre, rojo. Para la iluminación, el director de fotografía utilizó una luz roja que intensificaba aún más el rojo del vestido. Estos dos colores hacen que el espectáculo resulte muy duro y, al mismo tiempo, muy dramático. El fondo de luces y sombras de proyección azul llegan a la mezcla casi inaudita que también utilizó Andy Warhol en los inicios del pop.

Incluso la justificación del uso de determinados colores nos es gratuita, en ocasiones, pertenecen a una contextualización histórica, como fue el caso de la manifestación de los estudiantes de medicina en *La flor de mi secreto*. En primer lugar, decidió que sería una manifestación de estudiantes de medicina porque van vestidos de blanco. De este modo, en el plano, Leo (Marisa Paredes) será la única que se destacará por el color, el azul de su chaqueta, y su asilamiento se expresará visualmente. Cuando Leo sale a la calle en ese momento, acaba de escapar de la muerte y la vida le resulta incomprensiva y absurda. Pero la vida exterior rebosa juventud, efervescencia, y esos chicos que caminan en sentido contrario a ella, llenan el aire de energía. Es la función que tiene esta secuencia, una función que está relacionada con el lenguaje cinematográfico y no directamente con la historia. La manifestación de estudiantes sitúa la película en un contexto histórico, en un momento concreto de la realidad española, y todos los eslóganes tan agresivos contra Felipe González reflejan muy bien la insatisfacción de los españoles frente al gobierno de la época. Eso le da mucha fuerza a la escena, pero no es sino un efecto secundario, imprevisto; sus motivaciones profundas eran mucho más frívolas; más artísticas.

Las fotografías propias de las fachadas esbeltas de Madrid del propio Almodóvar sirvieron para la maquetación del cartel anunciador de la novela de Amanda Gris (pseudónimo con el que escribía Leo, Marisa Paredes), que luego montaría Juan Gatti, al igual que la portada de los libros de Amanda Gris. Es

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

una fotografía de la salida del metro de Callao en Madrid, con sus edificios en frente.

Al director el dolor le conmueve, es como una religión para él, de ahí que sus protagonistas lloren en algún momento de sus películas, le cautiva todo el recorrido previo hasta llegar al llanto, y para Almodóvar la gran sacerdotisa de esa religión es Chavela Vargas, además el poncho que lleva en sus actuaciones parece el hábito de los curas para celebrar la misa. Hay algo que hace muy bien, mucho mejor que la mayoría de los artistas: abrir los brazos como en un gesto de crucifixión. Por otra parte, tiene la cara de un dios primitivo. En la película, Chavela Vargas hace de intercesora; cuenta con su canción lo que le ocurre realmente a Leo. Cuando ésta regresa a la vida, se encuentra muy mal, y en realidad tan absurda como el reportaje televisado de un concurso de gritos que se celebra todos los años en un pueblo de España, surge la imagen de Chavela Vargas cantando el abandono, que es lo que siente Leo. Es como una alucinación que expresa precisamente la sensación que quería transmitir el director.

Existe en *La flor de mi secreto* una cierta complicidad entre Leo y Almodóvar. Para Leo sus escritores favoritos son mujeres minoritarias como Janet Frame, Jane Reys, Virginia Woolf, Jane Bowles, Djuna Barnes Dorothy Parker. Todas ellas son consideradas intelectuales, pero lo que las une ante todo es su trabajo sobre la emoción; ellas evocan los sentimientos como también lo hace el bolero, y con Leo sucedo lo mismo; se emociona tanto leyendo un libro de alguna de estas escritoras como escuchando un bolero. Para Almodóvar el cine es cada vez más una manera de abrirse, de mostrarse tal como es, mientras que en la vida real pueda ocultarse, aislarse, dar una imagen de sí mismo formada de muchas piezas. La utilización de un pseudónimo cuando escribe Leo ha suscitado hacer lo mismo al director con alguna de sus películas, adoptar un pseudónimo es una forma bastante eficaz de luchar contra el tiempo, se puede empezar desde cero, y eso es justo lo que le gustaría al director, volver a rodar una primera película con toda la libertad

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

que eso implica. Ahora disfruta de mucha libertad en su trabajo, pero es una libertad que conquistó a fuerza de repeler las presiones. Cuando ruedas la primera película, no hay presión alguna; no sigues ninguna línea, no tienes un estilo definido, ni tampoco un público, empiezas de cero. Cuando piensa en un pseudónimo ya tiene uno asignado Harry Cane, porque si se pronuncia seguido, suena a huracán en inglés, pero su hermano Agustín Almodóvar se lo ha prohibido, ahora tienen un sello de fábrica que les ha costado mucho tiempo conseguir.

Las adaptaciones literarias no están incluidas en el cine de Almodóvar, excepto en *Carne Trémula*, donde fue la primera y única vez que se ha lanzado en hacer una verdadera adaptación, pero su enfoque no podía ser un clásico, sino el arte final ejecutado. En una novela se pueden sugerir montones de cosas en un par de frases y la imaginación del lector hace el resto. No se trata de un truco, sino del poder de las palabras. El cine no tiene el poder de sugestión de la literatura, aunque se tienda a creer exactamente lo contrario. Veamos como el director sugiere un sentimiento a través de fotogramas: cuando Elena (en *Carne Trémula*) se pasa toda la noche haciendo el amor con Víctor, acaba acariciando los pies de su amante, no el sexo, pues lo que más echa en falta son las piernas llenas de vida de su marido, David, ya no las tiene a causa de la parálisis; sugerir a través de la imagen.

Con *Carne Trémula* comienza una nueva andadura con nuevos actores Francesca, Javier Bardem, Liberto Rabal, Penélope Cruz una búsqueda de nuevos actores que si bien ya habían interpretado en el cine con otros directores, no lo habían hecho hasta entonces con Almodóvar, además el no poder rodar ya con Antonio Banderas hizo que optara por Liberto Rabal, porque se siente muy libre en su cuerpo, como un animal, también es muy bueno expresando sentimientos y ternura como Antonio Banderas.

La unión entre Liberto Rabal y Francesca Neri en *Carne Trémula* es casi perfecta, explosiva, donde las simetrías tanto de los planos como la llevada al cartel anunciador de la película rozan la perfección, un juego perfecto de luces

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

y sombras estudiado al milímetro para recogerla en un solo encuadre. Almodóvar estuvo mirando durante mucho tiempo los cuerpos a través del objetivo, como un astrónomo que observa un planeta a distancia, y prefirió limitar la escena a unos cuantos planos muy elegidos, muy estudiados. Quería que Elena descansara en las piernas de Víctor como en una almohada y que el sol saliera por encima de estas piernas como si emergiera en un paisaje. Colocó a los actores en esta posición y cuando vio sus caderas juntas, una boca arriba y otra boca abajo, fue como una revelación. El efecto era impresionante, parecían realmente un corazón o un trasero. Y, sobre todo, no se apreciaba la diferencia alguna entre el cuerpo masculino y el femenino.

Carne Trémula tiene presente en todo su trazado el sentimiento de culpabilidad, al que el director pretende ser ajeno, es un sentimiento relacionado con la educación que ha recibido. Para los españoles de su generación y, hecho para los de todas las generaciones, la culpabilidad era uno de los fundamentos de la educación. En La Mancha, este tipo de educación ha destruido muchas vidas; era un castigo para mucha gente. Pero un año después de haber terminado sus estudios en el colegio de curas, recuperó su propia naturaleza, que rechaza la culpabilidad. Almodóvar es consciente de sus fallos, pero no se arrepiente. El arrepentimiento y la culpabilidad son inventos judeocristianos que no le gustan, confirma el director. Buñuel se burla de la culpabilidad y de la muerte. Es una de las características de la cultura española: la gente se burla de lo que le da miedo. También es algo que Almodóvar ha hecho en sus propias películas. Pero en la cultura española existe asimismo el sentimiento trágico de la vida, que impregna hasta el aire que se respira, y sus películas corresponden más bien a ese sentimiento. En *Carne Trémula* Almodóvar toma una escena prestada de la película de Buñuel *Ensayo de un crimen* (1955).

También la contextualización histórica se ve presente en el cine de Almodóvar, si bien en menor medida, pero en ocasiones resulta un guiño para el espectador. Se le ocurrió que el nacimiento de Víctor en *Carne Trémula*

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

fuera la noche en la que en España se había decretado el estado de emergencia. Una noche que recuerdan todos los españoles. Ese acontecimiento político tan insólito encontraba así su lugar en la historia de la película por razones narrativas más que personales. Pero se documentó, escuchó discursos de entonces, y lo que más le sorprendió fue que el ministro que anunció el estado de emergencia fue Manuel Fraga Iribarne, un hombre que sigue siendo hoy en día un activo político español. Es el fundador del Partido Popular, que gobernó España. Le chocó que la persona que anunció algo tan monstruoso no sólo siguiera con vida, sino que continuara implicado en la vida política española. Es su voz, su horrible voz, pues vocaliza muy mal, la que se oye en la película, y para los españoles quizá habrá resultado una sorpresa reconocerla; año 1969.

Con la película *Todo sobre mi madre* (1999), comienza el reconocimiento internacional de dos grandes actrices; Cecilia Roth y Penélope Cruz. La primera lo hace quince años después de su última aparición con el director en un falso anuncio publicitario en *¿Qué he hecho yo para merecer esto!*, mientras que la segunda lo había hecho en su película anterior con un pequeño papel. El estilo prácticamente controvertido e inverosímil queda implícito en su obra y ratificado con la manifestación siguiente que el autor hace: "Estoy convencido de que con los mismos elementos y los mismos personajes se pueden hacer miles de películas diferentes". El personaje de Penélope Cruz puede resultar exagerado en esta película, pero pertenece a la realidad que es, en cierto modo, la cara opuesta del kitsch. La hermana Rosa se la inspiró un artículo sobre unas religiosas que se dedicaban especialmente a los travestis que intentan darles la oportunidad de dejar la prostitución. La trayectoria del personaje de Lola en *Todo sobre mi madre* parece pertenecer a una novela llena de disparates insólitos y poco creíbles, sin embargo Almodóvar ha conocido mucha gente que vivió en París, se hizo implantes de pecho allí, y se fue a trabajar a Barcelona, como Lola. Este personaje está inspirado en un travesti que era dueño de un bar de Barcelona y que vivía allí

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

con su mujer. Él le prohibía a ella llevar minifalda, mientras que el hombre iba en bikini. Cuando le contaron esta historia, le chocó mucho porque era la ilustración perfecta del carácter totalmente irracional del machismo. Se quedó con ella con la idea de utilizarla algún día para un guión, y cuando estaba investigando en Barcelona para componer el personaje de Lola, describió cosas realmente alucinantes. Conoció a un travesti de cuarenta y cinco años que hacía la calle con su hijo, que apenas pasaba de los veinte y también era travesti. Para su cumpleaños, el padre travesti y la madre le habían regalado la operación de pechos. La verdad es que las escenas más extravagantes de *Todo sobre mi madre* están inspiradas en la realidad más recóndita y escondida de la España actual.

Mientras Almodóvar prepara esta película hace de fotógrafo por la Barcelona actual, en su "book" de búsqueda de imágenes podemos encontrar una serie muy especial; imágenes durante las localizaciones y preparación de las escenas que rodaría para la película. Penélope Cruz y Cecilia Roth se mezclan con los niños en la calle, haciendo el director que sus juegos formaran parte de la ficción. Edificios de hormigón a los que la sociedad les sienta muy bien. Palmeras altas, gente en camiseta asomada a la ventana. El barrio recuerda a La Habana por su alegría indolente. Mientras cinco madres de familia, gordas y de cierta edad, esperan buenamente a que caiga la tarde, varias niñas de color (dominicanas y africanas) saltan a la comba. El encuadre transmite una vitalidad explosiva.

Una de las escenas más criticada fue la aparición de Lola en el cementerio, oculta tras sus gafas de sol, produciendo un efecto muy extraño, pero para Almodóvar era fundamental mostrar al personaje. Supone la aparición de la muerte, algo parecido al hombre del rostro blanco vestido de negro *El séptimo sello*. Es una muerte elegante, alta, disfrazada. Nunca había imaginado un personaje que representa una idea tan abstracta de manera tan concreta. Lola está impresionante en ese lugar, baja las escaleras como una modelo durante un desfile. Para Manuela, la aparición es muy importante

TESIS DOCTORAL: “Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo”

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

porque se fue a Barcelona para ver a Lola y comunicarle la muerte de su hijo. Son sencillamente dos seres que sufren mucho, y el dolor de la pareja libera a Manuela de los reproches que no había podido hacer a Lola. Es un exorcismo necesario para ambos personajes, un exorcismo que pasa por la muerte de Rosa y por la reaparición de Lola. La presencia de esta última también era muy importante para la segunda y última escena con comparte con Manuela. La pareja Manuela – Lola resulta, evidentemente, bastante rara, pues el padre se ha convertido en mujer, pero en la segunda escena en la que se encuentran ambos con el segundo hijo, Esteban, todo es más sencillo. Lo más importante en la pareja de Manuela y Lola es que ya no hay odio, que llegan a comprenderse ante el niño, que Manuela se da cuenta de que no hay nada más natural que un padre y un hijo se conozcan y que no hay que luchar contra eso. Lola dice: “Que mala herencia te dejo”, y le pregunta a Manuela si puede besar a Esteban. Ella le responde: “Pues claro, mujer”. Hablándole en femenino con la mayor naturalidad del mundo. Esta familia tan atípica evoca por su realidad la variedad de familias que son posibles en estos tiempos que corren. Si hay algo que caracterice el comienzo del siglo XXI es precisamente la ruptura de la familia tradicional. Ahora se pueden formar familias con otros miembros, otros vínculos, otras relaciones biológicas, y deben ser respetadas tal como son, pues lo más importante es que sus componentes se amen y respeten (la asistente de Marisa Paredes, la actriz Candela tiene una relación con la diva del teatro, ambas están “enganchadas” por eso siempre aparece una foto de Candela en el espejo del camerino de Marisa Paredes). También se refleja la realidad de Barcelona dentro de la película con la madre de la hermana Rosa que es una artista de falsificaciones. Este personaje también surgió de la realidad, pues hay en Barcelona excelentes talleres copistas. Los Chagal que salen de allí son idénticos a los verdaderos.

Marisa Paredes interpreta a una actriz de teatro. Es la quintaesencia de la interpretación. Puede actuar frente a una cámara y es también un monstruo

TESIS DOCTORAL: “Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo”

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

de la escena. Es algo que se tiene o no se tiene. Su forma de caminar en un escenario o en plató es majestuosa; es algo que no se aprende.

Todo sobre mi madre también supuso el lanzamiento profesional de Antonia San Juan, estrella del “underground” de la noche madrileña, a quien el director le hace interpretar un monólogo en el escenario que el mismo escribió, siendo el monólogo un privilegio exclusivo de los grandes actores.

También los reconocimientos hacia la película de la Organización Nacional de Transplantes (ONT) se hicieron eco con el director, se alegraron y mostraron agradecidos por la forma en que se llevó a la gran pantalla su trabajo diario.

Las protagonistas vuelven a ser mujeres, salvo Esteban que desaparece muy pronto en la cinta. Almodóvar ha crecido y escrito escuchando a las mujeres hablar en el patio de su casa, en el pueblo. Ese vínculo entre la ficción y la vida es importante para él, Esteban reproduce a ese escritor novel que Almodóvar lleva dentro. Lo que hace Manuela en la ONT, que son reales, es pura simulación, y ahí es donde Esteban (hijo de Manuela) ve que su madre es una buena actriz. Manuela ha interpretado una escena simulada con los médicos, pero cuando la vive en la realidad, ya no sabe actuar, nada sucede como ella había previsto.

Cuando se reproduce en la cinta el atropello de Esteban, colocó la cámara como si fueran los ojos de Esteban, así que da varias vueltas hasta que Esteban cae al suelo. Entonces se ven los zapatos de tacón de Manuela corriendo hacia su hijo y luego es como si la cámara estuviera en sus manos, como si fuera la cabeza de Esteban. Una forma muy complicada de rodar.

Hay una frase muy especial que se repite a lo largo de la película en boca de varios de los actores: “...siempre he creído en la bondad de los desconocidos...”, parece como si resumiera el argumento de la película.

Almodóvar sigue haciendo uso de su cámara como fotógrafo, tenemos la fotografía *Ceremonia del espejo*, un autorretrato del autor en los años 2000, cuando ya cumplía con veinte años de su trayectoria profesional. También llevó

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

a cabo muchas fotografías durante el rodaje de *Todo sobre mi madre* en el hospital del Mar en Barcelona, fotografiando a los pacientes adormilados que esperaban la consulta detrás unos ventanales que se abren hacia el mar como una pantalla de cine.

Con respecto al doblaje el director es reactivo a esta técnica después durante la producción de la película, porque en ocasiones comienza a rodar sin haber terminado el guión. Cree que el doblaje sólo resulta interesante cuando vas a doblar toda la película. Entonces es como una música. Pero en lo que a él respecta, nada puede igualar a lo que sale de los cuerpos, la fuerza de la expresión en directo. A veces ha tenido que doblar escenas porque no se entendían bien ciertas réplicas, pero siempre le resulta frustrante. No consigue mezclar las voces de las tomas directas con las del doblaje. No tienen el mismo color, y para el doblaje, los actores no actúan de verdad, no disponen de todos los elementos necesarios.

Frente a su mayoría de edad se presentan nuevos retos dentro de su cine, y cuando habla se hacen cosas nuevas manifiesta que es difícil puesto que hasta un "remake" le aporta algo nuevo. Veamos como las ideas de las que parte antes de comenzar con un guión se van consolidando hasta dar forma definitivamente a su nueva película o proyecto. Durante la entrevista que llevó a cabo Frédéric Strauss estaba ya escribiendo para su nuevo proyecto, de sus notas se vislumbra que en su mente ya estaba la película *Hable con ella* que sucedería a las anteriores. Por esto, veamos sus notas: La historia la cuentan unos personajes que hablan durante momentos situados al margen de la acción, momentos pasivos. Son sobre todo monólogos casi antidramáticos, en el sentido de que a los personajes no les pasa nada. Al mismo tiempo, el relato está sembrado de instantes espectaculares. Por ejemplo, el personaje con el que empieza la película asiste a un ballet que le conmueve mucho, y en la secuencia siguiente se lo está contando a una chica que parece estar durmiendo en la cama, aunque, en realidad, está sumida en un coma profundo. Hay dos historias que se mezclan. En el momento en que este hombre, que es

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

enfermero, está viendo el ballet, otro de más edad asiste también al espectáculo con la misma emoción, con lágrimas en los ojos. El enfermero también le cuenta esto a la chica en coma, mientras le lava el pelo y la cambia, lo típico que se hace con estos enfermos. El guión se desarrolla en torno a la cotidianidad de los cuidados hospitalarios y de la palabra, de todo lo que el enfermero le dice a la chica. Le habla constantemente, sobre todo, de los espectáculos de danza y de las películas, pues también va mucho al cine. Este ritual diario se rompe con la llegada del hombre más mayor que lloraba al presenciar el ballet, lleva al hospital a una mujer torera que ha resultado gravemente herida y está en coma. Era su amante. La chica de la que se encarga el enfermero sigue allí y es guapísima; se ha hecho mujer durante el coma. Fue hospitalizada a los dieciséis años y ahora tiene veinte. Ha florecido ante los ojos del enfermero con sus palabras, y se ha convertido en una mujer preciosa. Cuando el hombre mayor pasa por delante de su habitación y ve a esta mujer desnuda en la cama, es como una aparición, la visión más conmovedora que ha tenido jamás. El enfermero le invita a entrar y ambos entablan una conversación. El hombre mayor se siente culpable del accidente que ha sufrido su amante durante la corrida. El enfermero le explica que puede hablarle a la joven torera y decirle lo que siente. El hombre no entiende cómo puede hacerlo, y entonces el enfermero le responde que las mujeres son un misterio y más en el hospital. Se lo dice de manera muy seria, pero puede resultar conmovedor o ridículo. En cualquier caso, el hombre sigue su consejo e intenta hablarle a su compañera. A través de los monólogos de los dos hombres, se accede a la historia de las mujeres, casi únicamente a través del relato. También se ven fragmentos de los espectáculos y películas que van a ver el enfermero y el otro hombre. Es una mezcla de locura, soledad, poesía, ridículo, misterio y también de aburrimiento, ya que los personajes hablan sin parar. Pero hay momentos espectaculares como las imágenes del ballet, las de las películas que cuentan. A Almodóvar le gustaba en ese entonces mucho la idea de dos hombres que continúan su vida con mujeres que ya no hablan,

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

pero que, en cierto modo, son tan expresivas como ellos. No resulta fácil, pero sí excitante para la trama de una película.

En su carta *El último sueño*, Almodóvar tiene un recuerdo para con su madre, doña Francisca Caballero quien perteneció a su elenco de actores. “La gente piensa que los hijos son cosa de un día. Pero se tarda mucho. Mucho, decía Lorca. Las madres tampoco con cosa de un día. Y no necesitan hacer nada especial para ser esenciales, importantes, inolvidables, didácticas. Las madres piensan siempre sobre seguro”. “...Recuerdo a mi madre en todos los momentos de su vida; la parte más épica, tal vez, fue aquella que transcurrió en un pueblo de Badajoz, Orellana la Vieja, puente entre los dos grandes universos en los que viví antes de ser engullido por Madrid: La Mancha y Extremadura”.

Para la toma de datos Almodóvar tanto utiliza una cámara de video doméstica como una cámara fotográfica; para las referencias de una película, las notas visuales que toma son siempre fotografías, y en sus fotos existen muchos autorretratos, por una parte es porque le apetece ver como va cambiando mes a mes, y ante todo, es producto de la soledad: suele moverse bastante, pero la mayoría de veces va solo, o sea, que nadie le puede hacer fotos, así que se las hace el mismo. Y últimamente se ha convertido en un reflejo que le hace fijarse en todas las superficies que brillan y crean reflejos que puede fotografiar: el capó de un coche, los cristales de los edificios, los espejos, por supuesto, la pantalla de la televisión, de todas formas, sus fotos no tienen valor artístico, tiene que quedar clara la frontera que existen entre ser fotógrafo y hacer fotos.

21.- La entrevista

Casa América, presentación del rodaje de la película: *Los abrazos rotos*, 10 de mayo de 2008 (fase de rodaje).

Periodista: Buenos días, buen día, lo primero, ¿cuál es la historia de la película,? porque en ningún sitio lo he leído.

Almodóvar: Bueno yo les tengo prohibido a ellos que hablen de la película, pues porque yo explico que en este proyecto (...) una cosa es la historia de la película y otra cosa es cómo se hace, que es lo que queda y lo que se desarrolla, pero sí me gustaría que haya una sorpresa para que un poco lo puedan disfrutar un poco todo lo posible el público (...). Ahora mismo, la película no participan en sus géneros como casi siempre en el cine, ocurre en dos épocas muy importantes que son en mitad de los noventa y la época actual, son las cosas que ocurren en la película, una historia muy novelesca y cuando digo muy novelesca es que ocurren muchas cosas, y la verdad es que si no hubiera sido, si no hubiera tenido talento como novelista hubiera escrito una novela que ya el guión es muy largo (...) ocurren muchas cosas y muchas barbaridades, para mí es como he dicho antes, es una historia de festín y, bueno, seguid preguntando y veremos.

Periodista: ¿Por qué no ha contestado a la pregunta?

Almodóvar: Bueno la respuesta es que debe haber un atractivo, no la película es el intento de dos hermanos en una historia (...) una historia de amor vivida a lo más por Penélope, Lluís, Blanca, nosotros, y bueno los hijos, Blanca una madre, madre soltera luego hay un personajes como yo, salen ellos lo que queráis.

Periodista: ¿Qué ocurre con el color en esta película (...) ? Me gustaría saber si es una comedia desarrollada en el mundo de los trabajos y del dinero.

Almodóvar: Aparece el color negro y (...) José Luis Gómez en una relación de los ochenta, un multimillonario que ha pasado una enorme, para mi gusto con pocos escrúpulos, pero vamos es admirable, obras de arte, negocios, mujeres

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

(...) es un, es en los negocios. En el mundo de los negocios, dos mujeres, paciente. (...). El mundo del cine (...) escritor, guionista y Penélope es una admirable actriz de origen, es una mujer espectacular que le ha costado mucho trabajo ponerlo a llegar a prueba, pero la escoge Pedro en el momento que tiene que actuar, su vida es, atraviesa uno de los peores momentos, entonces para mí es (...) las peores escenas, una de las escenas de la película es lo que para en su vida, la película es un horror, ese es uno de los peores problemas de la película que tendrá que resolver Penélope, en los ensayos es en los momentos que tiene que estar como un imán, es muy divertido porque continuamente está exhausta y lo que está haciendo es una comedia y su trabajo es algo terrible, entonces eso que actúa como un limón Penélope actúa supongo para mí va a ser una putada (...) para Penélope (...) tiene una imagen muy potente y ya pregunto qué peinado no te has hecho y de hecho, y yo me he decidido por un corte sobre los hombros y en este caso me he decidido por una peluca corta con mucho volumen que le hace una profundidad en la mirada de Penélope y no se tendrá que preparar, como ves tu eras y tienes que actuar mal, muy mal (...). Yo sólo recuerdo una película *Dallas*, donde Catherine Harbor tiene que hacer un (...) como se hacía pasar por una guapísima (...)

Penélope: Sí, es una de las partes que más me gustan del personaje donde y aparte de juicio de doble vida, la función dentro de la función, es muy difícil hacer a propósito una escena mal, y conseguir un resultado bueno, ni pasarse en un tono muy sutil de comedia, no hay mucho en la película y esa es la parte más delicada que me toca a mí.

Almodóvar: Nosotros como escritores en general, sabéis lo que es un día, cuando nos ha ocurrido un drama en un día, y que no tienes el cuerpo para actuar y que esto supongo hay que resolverlo y es (...)

Penélope: Claro que sí, eso nos pasa a todos, nos apegamos a los hijos. Muy bien, claro yo tengo mucho respeto a (...)

Blanca: Pues sí, es algo de lo que te tienes que sobreponer, si nunca tienes un trauma y lo que intentas de alguna manera es (...) del trabajo, en cualquier

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

caso, me parece que lo que pasa es que cuando estás mal, puedes actuar y actuar, eso es una forma muy original muy curiosa y complicada que todos sabemos, pero actuar es eso.

Almodóvar: En cualquier caso, José Luis Marques hablando como director hay un problema y (...) resulta (...) y en la película tiene dos personajes, yo distingo mucho, tiene que demostrar, tiene que llorar, se ha de repetir ese banco de dolor y se distingue entre unas lágrimas y otras.

Periodista: (...)

Almodóvar: Y en este caso, es más difícil porque ella tiene que hacer una comedia, brillante, tiene que estar ligera, es su estilo, puede ser que predomine el drama y en la etapa de tantos, en los noventa y tantos, es una historia para dramatizar y toda la parte donde José Lluís es un básicamente un (...) en los cuarenta en los cincuenta (...) que da un montón de risas es un drama con un tinte muy negro.

Periodista: Dice algo de la soledad, días en los que estás mal, y luego se pone nervioso, algo de las migrañas (...)

Almodóvar: Sí, (...) por lo (...) del rodaje (...) tengo algo (...) el sentirme completamente excitado con, y esa es la medida que admite que tengo que hacer una película (...) es como un caramelo lo que necesito para trabajar. Esta es una película distinta, con condiciones distintas, con los trabajadores como Penélope, Blanca, José Lluís Homar, Alejandro. (...) entonces (...) y me imagino que será así siempre. Algo descomunal, en todo lo demás menos en lo sexual entraña unos momentos absolutamente profesionales y ante eso no puedo estar seguro porque todo lo que nos rodea está vivo, me llena de felicidad, lo paso bien y lo paso mal, soy el único testigo. Sin embargo, para mí rodar no es trabajo, es un (...) hay que prepararse para todo, yo ya no puedo decir pase lo que pase, en esos ocho meses de preparación de rodaje hay toda una serie de cosas que la parte de (...)

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Periodista: Penélope, estuviste magnífica, ¿si tiene la sensación Pe que es el mejor personaje, pero (...) por trabajar con Pe, pues lo mismo es una persona que Dios te ha regalado?

Penélope: Sobre lo que has dicho, sólo decir que aquellas personas que tienen la oportunidad de hacer personajes a tanto nivel emocional, como otros personajes (...) siendo una película española.

Almodóvar : Algo de cine americano.

Penélope: Fueron los productores, durante unos años buscaron personajes, en España, siempre se agradece, sin tener el obstáculo de las horas, nunca dejaré de trabajar en mi país, pero nunca he dejado de pensar en otros papeles interesantes que sean trabajo.

Periodista: Buenos días, acabo de descubrir que tú y yo nos parecemos en dos cosas, en los pelos, y que hablamos de cosas que estamos excitados, porque es la primera vez que me encontré, te agradezco (...) no tenemos que, ¿cómo puedo yo convencer a la gente de mi quinta para que vaya a ver tus películas porque siempre dicen que es un coñazo (...)?

Almodóvar: Tu sabes que yo a gente de tu quinta, me encuentro mucha por la calle y es una pena que no, nunca me he encontrado nadie que agradezca (...). Pero hay mucha gente que (...). La soledad en una sala de cine, no sólo tu, la vida ha cambiado las costumbres personales, realidades, (...) el cine nunca va a poder competir (...). Me gusta ir al cine, me gusta también compartir eso con alguien. Cuando voy al cine, ahora miro alrededor y somos pocos siempre y lo veo como (...) tenemos algo en común y es que nos gusta ir al cine, creamos como un pequeño grupo social, mínimo y romántico, nostálgico que va a seguir existiendo para aquellos que no quieran ver esas películas en su casa.

Periodista: (...)

Almodóvar: Si tus amigos son atrevidos, son buenos amigos y (...) para mí sería libertad. Son muy (...) cuando pasar muchas cosas (...) algo de (...). Pasan muchas cosas en la vida.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Periodista: ¿Por qué padeces cefaleas? (...) debajo de la almohada. Antes ha dicho que es una película más calculadora más novelesca, yo quería saber si iba a ser la más literaria, diferente, siempre se ven como las etapas difíciles (...).

Almodóvar: Yo creo que sí, el calcular esta película, tiene un cuarto de hora, más que *Volver*, es una película muy larga, en producción, tengo más cosas que resolver que en otras, es una película como te diría, no literaria, en el sentido que los personajes hablan mucho, tiene acción, para los personajes que hablan mucho y sobre todo Blanca Portillo hay más de la mitad de la película, me gusta mucho oír a los actores hablando en la película, (...) hay muchos decorados, muchos más que en cualquier otra película, muchos de ellos no los vamos a ver en un "thriller", pero son muchos, es la película más cara que hago (...) son las dificultades del horario también (...).

Periodista: (...)

Almodóvar: Una semana de rodaje. El origen de la película es (...) unas rocas con un color muy feo y es un paisaje absolutamente dramático y (...) cuando yo hice la foto descubrí el revelado, el color negro que se confundía y pensaba que me, cosas cotidianas, que había algo que yo debía descubrir, estaba intentando averiguar algo, eso es uno de los elementos que han generado el guión, esa oscuridad es el secreto para mover toda esto y un pretexto para hacer la película (...) todo ese misterio (...).

Periodista: Hola, buenos días, mi pregunta es para Penélope (...) Bueno, te resulta muy difícil compaginar el rodaje de una película con él, Almodóvar, y estar el tanto de EE.UU., o siempre está disponible para él.

Penélope: Es mi prioridad total. Cuando él me llama, entramos en ese papel de sin comentarios hasta que no está todo preparado no se empieza, él le da una dedicación, un tiempo, ha vivido mucho, es el maestro que lo ve todo y es una suerte el trabajar con alguien así tantas veces, en ningún momento se te olvida el trabajar con él en estos momentos.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Periodista: En el programa de Ana Rosa. Pide un saludo. Un saludo para el equipo de Ana Rosa.

Periodista: Yo quería preguntarte, sin embargo el papel de Penélope, yo quería saber cuál es el sentimiento que tu quieres que se manifieste cuando aparece el personaje de Penélope.

Almodóvar: Ahora mismo, para mí es una novedad (...) El segundo que hay otra propiedad (...) misteriosa de la trayectoria de todos ellos, la música es maravillosa que se ha superado. Que admiren el trabajo de todos ellos. Hay una parte técnica en mis manos que los actores son los que transmiten el personaje, que cuando vayan a verla la transmitan y lo comenten.

Periodista: Y los sentimientos que pueden experimentar los espectadores.

Almodóvar: Básicamente se emocionan, la emoción es tuya, es en este caso, es más por la ruptura, por las emociones que te transmiten.

Periodista: Hola, soy (...) de Caiga Quien Caiga. Quería decirte que eres un director a nivel mundial que llevas muchos años ganando premios, muchos años que nuestros actores quieren trabajar contigo, (...).

Almodóvar: ah eso no estoy tan seguro (...).

Periodista: La historia es que cuando acaban la promoción de *Volver* tienes problemas de migrañas, cefaleas y fofobia. ¿Crees que es eso por la emoción del cine, de la edad (...)?

Almodóvar: Yo creo que, no soy tan viejo (...) y he pasado una etapa, esos momentos de éxitos de sonrisa de oreja a oreja, normalmente yo recuerdo que en todas esas yo estoy llorando y lo que tengo (...) padezco de cefaleas y (...) yo preferiría que mis historias surgieran de (...) únicamente (...) a los treinta años he tomado algo de drogas y mezcladas con las de ahora (...).

Periodista: Es cierto que las drogas de antes (...).

Almodóvar: Hay que reconocer con el paso del tiempo, hace una edad en que te pasas (...).

Periodista: En *Todo sobre mi madre* tenías sida, en *Volver*, a madre soltera, Cuando vas a ¿...?

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Penélope: La verdad que el trabajo que he hecho con él me ha servido para entender más sobre mí, no tengo nada de utilizar sobre (...)

Periodista: ¿Podríamos decir que Pedro Almodóvar es tu psicoanalista?

Periodista: Hola, Perdóname. En algunas entrevistas nos has contado (...) siempre hablas con mucho cariño de personas o rodajes en España sobre todo (...) esa premisa se sigue cumpliendo de seguir rodando aquí, aunque tengas ofertas de EE.UU.

Penélope: (...) más maquiavélico, al final es una responsabilidad de cada uno, a mí cada vez me interesa menos, la parte que me da más felicidad es un personaje nuevo, el tener que buscar el ensayo de preparación de querer probarlo todo y sin esa experiencia se queda coja y yo siempre me dediqué a cuatro películas al año, pero ese ritmo no es lo que me gustaría, decir mucho más como actuar con una película al año o dos, pero no me apetece embarcarme en proyectos al cien por cien, me siento menos capaz de lo que hacía antes, pero el otro prototipo más loco no es algo que lleve.

Periodista: (...) Rodrigo, en esta valoración en esta película por qué lo has elegido a él y también si la consideración en esas películas, ¿en los preliminares pensaste en llevar a algunos de los actores americanos, si tuviste en cuenta alguno aparte de los españoles?

Almodóvar: Sí, me quedé pensando, pero (...) son menos en cantidad (...) tampoco creo que se merezca lo mejor (...) en algún momento se me ocurrieron (...) a mi me gustan (...) maravillosos directores, pero esta película está declarada, no desde el punto de vista, pero si (...) algunos retos como rodar en una superficie absolutamente oscura y Rodrigo que es joven y cuyo trabajo le gusta muchísimo y conmigo hay (...) que se maneja muy bien en esta situación y por su cultura aunque sea de México, mitad americano pero por su cultura voy a tener que explicar (...) y me gusta mucho lo que ha hecho él en la mayor parte de la película es con focos oscuros y las paredes son tonos negros, es una persona orientadora. No puedo estar más contento, era exactamente lo que estaba buscando, pero también busco respecto a algo de mí mismo. Hay

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

un detalle que si se puede hablar y es, Lluís es invidente, iba enseñando y con el personal que yo me imagino que debe de ser una experiencia y también que lo retó como actor, no quieren una malformación, entonces, es un hombre que ha perdido (...) respecto a esa parte porque si que hay un (...). Es más joven que ahora (...)

Lluís: Puesto a las características es que llevo cuatro meses viviendo solo y exclusivamente, viviendo esta aventura, para ellos, me gané un poco el personaje, (...) un accidente, el lado oscuro descubre o se da cuenta, le permite ver una luz al final del túnel, es muy apasionante y este es el punto de partida y en caso del guionista es lo apasionante por esa pérdida que es el misterio que hace el personaje que va dando a la luz, ese personaje maravilloso que Pedro (...) es un regalo también incluye conocer a esos inminentes (...) ha sido una experiencia en mi vida brutal, daros cuenta como esas personas hasta que no tienes muy cercanas personas, y no descubres hasta que punto cuando tienes ese accidente, aprendes cosas de la vida porque realmente se puede oler en la vista, no vemos con otras cosas, y es así como lo representa Almudena, Marina, Javier (...).

Almodóvar : De pronto pues escala montañas, tiene una vida (...).

Lluís: Esquiar, la bicicleta es un personaje que va bajando experiencias (...). Has querido realmente seducir, lo que es una tensión moral. Realmente porque hay muchos momentos que (...) Es interesantísimo, (...). En España queríamos hacer cosas que estaban prohibidas, el andar por la calle como, La Unión Soviética, lo (...) las aceras como están (...) aprender a ir por la calle con los ojos cerrados, con un antifaz, y luego entrar a una farmacia a comprar, en la esquina, los adoquines están preparados para ellos, o lo que es lo adquirimos están preparados para ellos.

Periodista: Te has planteado si hay una continuación, en Madrid lo que se ha hecho en los últimos años (...).

Almodóvar: Todo está en su sitio, ellos separan, ha supuesto para ellos una combinación (...) un cubo de basura que está donde tiene que estar, o unos

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

coches donde cargan o (...) previstos y que muchas veces, (...) ellos saben que es así, (...) aprenden el recorrido, cogen el metro, los autobuses, o sea se manejan en el anonimato, pero es apasionante para él (...) en su normalidad a qué puedan acceder, es apasionante como pueden (...) desayuno, las monedas, para que los (...) puedan reconocerlos a los tres a los nueve, (como juegan en la película).

Periodista: Hay otro tema, de padres e hijos, y madres e hijos, hay unos hijos, y son hijos que soñaron y son hijos no sé por qué, si lo explica la literatura, eran tres hombres (...) que murió a los 68 años y que durante, a principios de su vida mostró mucho interés por la cera, el padre lo consideró, (...) se cambió de sexo, se cortó los genitales, no se puso pechos, se colgó un collar de perlas y llevaba su propio estilo. Es una realidad (...) a las 72 horas murió porque a nadie se le ocurrió (...) y (...) luego también hay otra historia, es que Adolfo Hitler que había tenido un hijo con (...) para este tipo de hijos, con esa anomalía, y no le compran sus memorias, sus hijos (...) social, (...) el cine americano (...). En dos historias más o menos sobrevuelas el personaje (...) de padres con represarias y que justamente con esa represión en la que viven (...). El padre cuestiona (...) lo único que va a ahorcar el personaje, digamos que brillante la película, sale de la oscuridad.

Almodóvar: Es un personaje ingenuo al principio, el principio de la película, y (...) en algo que no quieren ver para el padre que es tan estupendo (...). Es normal que resulta un poco tópico porque la adolescencia a los 18-20 años es ingenua, (...) en la película en que la interviene Penélope, y (...) todo a mi me gustaría que todos (...) yo espero que (...) y bueno (...) la parte más importante de la película (...) hay dos cosas que comparan una generosidad sin límite y unidad también a un gran (...) me gustaría que dijeras dos palabras (...).

Blanca Portillo: La verdad que es complicado decirte y yo he visto dos personajes, uno visible y luego he visto, son de esos personajes o exprés, está porque (...) una enorme pulpa dentro acumulada de muchos años, una bomba de relojería, algo va a pasar. Lo que pesa en su espalda, hasta le afecta

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

físicamente hasta poderlo sobrellevar y es cierto, que, sobre lo generoso, la mano derecha por acción y duración a su lado por él y para él con hijos a su lado que lo adoran (...) a esta mujer, y yo cuando leí esto dije como va a acabar esto. Luego por otro lado, lo digo lo más sincero (...) uno también, yo cuando me digo, se ha (...) también el sueño, entonces estoy viviéndolo con mucha emoción, un personaje, que no porque no lo estuviera, poder ponerle (...) es tiempo (...) trabajar con los nervios en el camerino, esa manera que acoge los personajes. Esa mujer es (...) que ha dejado el pulso (...). Estoy muy contenta.

Periodista: Hablan en inglés

Almodóvar: Es cuestión de (...) ella es italiana, digo que ese país se está convirtiendo, en una pesadilla (...) en esta aventura.

Penélope: En esta película hay (...)

Almodóvar: No importa el desastre, que en Italia, hay imágenes del Papa y Berlouscouni, pero también me ha interesado y me sigue interesando hay una parte (...). En la película y además también (...) según lo que (...) italiano, (...) según lo manchego, pero el ama de casa (...) yo quería desafiar una mujer de su casa pero deseada, siempre ha sido bajita, gordita, yo quería que fuera guapa, referencias como Sofía Loren, el cine italiano está presente en el que hay algún momento de la estética que yo quiero guardar como referencia, para los personajes masculinos en esta película (...). Los dos protagonistas y los otros son personajes (...) en soledad y símbolo de poder, Austria nos da un ejemplo del poder de la lealtad. Aquí no son símbolos, son personajes con unas características. No son perfectos porque yo soy incapaz con partes oscuras, buenos solidarios, pero así surge el trabajar, en el país están muy preocupados por nosotros. Me casaría con un tío de los de allí.

Periodista: (...) la música de la película.

Almodóvar: Pues, la compuso Alberto Iglesias como ocurre en los últimos 12 años, es una grabación y de momento hay una grabación de Michael Jackson y un grupo con un chico (...) uno de ellos es el hijo de (...) este (...). El grupo en si se llaman (...). También he oído muchos discos actuales, entonces

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

probablemente se oye por ahí, (...) hay un tema que habla de (...) como en *Mujeres al borde de un ataque de nervios*, porque así tenía que ser, era una señal.

Periodista: (comentario en inglés). ¿Cómo es lo mejor?

Penélope : ¿Contesto en español o en inglés? Y contesta en inglés:

Como ya hemos dicho llevamos más de tres meses ensayando, es un gran privilegio para los actores disponer de tanto tiempo, es algo especial estar con él, dedicar toda su vida a estar con él, es contagioso, es inteligente, subsista es algo que se contagia con él, (...) en ocasiones pasé de lo personal a la película. Se despiden dan las gracias y finaliza la rueda de prensa.

Foto número 1RP: Entrada de Almodóvar y actores a la Rueda de Prensa – Casa de América, Madrid, 10 de mayo de 2008. Fase de rodaje *Los abrazos rotos*

Foto número 2RP: Mesa de Intervinientes: Tamar Novas, Lluís Homar, Penélope Cruz, Pedro Almodóvar, Blanca Portillo y José Luis Gómez (de izquierda a derecha)

Foto número 3RP: Cabecera de mesa Penélope Cruz, Pedro Almodóvar y Blanca Portillo (de izquierda a derecha)

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

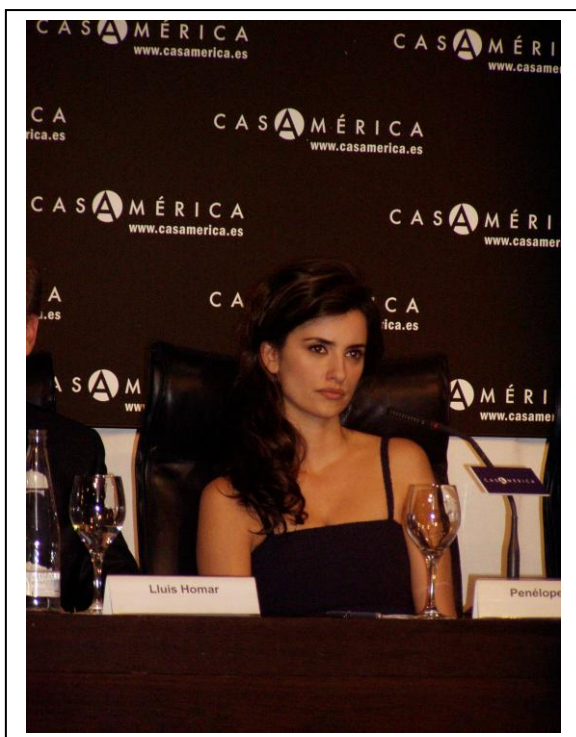

Foto número 4RP: Penélope Cruz, actriz protagonista.

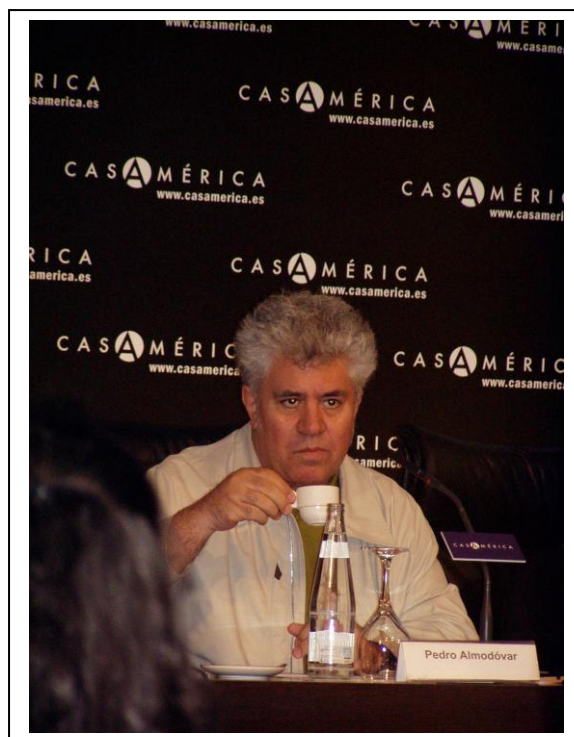

Foto número 5RP: Pedro Almodóvar, director.

22.- Conclusiones

El hecho de que Pedro Almodóvar disponga de su productora y de que a su vez sea coproducido por compañías francesas le ofrece una libertad asegurada para llevar a cabo sus proyectos más personales y ambiciosos, y aunque no es asunto novedoso, supone la continuidad de su obra creadora, algo indispensable para un autor que, según sus palabras, "no quiero perder ni la libertad ni la independencia", Pedro Almodóvar en "Cine Español", TVE-2, 1999.

La narrativa, la estética y la transposición al celuloide de nuestra sociedad. Unidos han desembocado en la elaboración de su propia teoría cinematográfica. Una expresión de la libertad individual como parte integrante indivisible y generadora del arte, además de para exponer los problemas del hombre contemporáneo, con los que la sociedad se identifica y que el artista,

TESIS DOCTORAL: “Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo”

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

en su intensa actividad observadora, tiene la capacidad de retratar, llegando a una perfecta comunión entre obra y público.

Vida y obra presuponen una conjunción continuista de la que ambas se alimentan, y que resulta una unión de justo equilibrio, de manera que no se puede entender una independientemente de la otra. El mundo que lo rodea en su cotidianeidad es su inspiración.

Sus viajes promocionales, el ocio y su quehacer diario son utilizados por el realizador como abono para sus próximos frutos, de todos ellos se alimenta y a la vez los fagocita y transgrede en pos de su universo.

Responsable único del arte final desde el guión hasta la complejidad del engranaje industrial que existe detrás de un montaje cinematográfico. Almodóvar, por su lado presupone el nacimiento de un movimiento que por sus postulados únicos en la historia sólo alcanzamos a llamarlo “almodovarismo”, puesto que camina de una forma individual y no se adscribe a ningún otro movimiento coetáneo, y claro está, también tiene sus precursores.

La acepción del almodovarismo, al ser distintas circunstancias, resulta mucho más lenta y aunque fuera del país sus valores sean ejemplificados, en España, lugar donde se genera el movimiento, sus valores no son aceptados como tales y aunque sus resultados sean concluyentes, el director debe pasar un examen película tras película para superar las trabas y exigencias que a los demás se les suelen perdonar. Pero no por ello el cineasta ha dejado de cultivar y enriquecer las etapas de su labor inherente a su propio proceso creativo:

- a) Es colorista. Tanto por la rica gama cromática como por la variedad de personajes y situaciones que recrea.
- b) Es transgresor. En tanto que es una crítica social nada complaciente.
- c) Es literario. En sus citas, en sus diálogos coloquiales y en su narrativa.
- d) Es contemporáneo. Porque sólo se impregna del aquí y el ahora, y abomina de un pasado histórico vergonzante.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

- e) Es innovador. Por ello, es una representación artística de todos los "ismos" del silo XX, que constatan la huida del academicismo del autor. Cine pop americano, Andy Warhol, Mekas.
- f) Es cinéfilo y teatral. Sus citas de ambas artes resultan especialmente testimoniales.
- g) Es pasional. La mayoría de sus personajes viven al límite de sus emociones.
- h) Es libre. Tanto en su concepción como en su desarrollo, puesto que no respeta las leyes del cine ni las de las artes, de las que se nutre.
- i) Es proletario y anti burgués. Puesto que su mentor lo es.
- j) Es urbano. Su escenario es Madrid, Barcelona, la urbe.
- k) Es musical, ya que la utilización de la música es fundamental en la proyección de su obra.
- l) Es barroco. Por su abigarrada escenografía y decoración, así como por su gusto por los personajes marginales.
- m) Es hiperreal. Puesto que nada ni nadie es fruto de la invención.
- n) Es feminista. La problemática de la mujer es su lema.
- o) Es universal. Porque sus postulados lo son.
- p) Es arte total. Porque se alimenta de todas las artes y las fagocita dándoles una dimensión individual.
- q) Trata el amor desde todas sus vertientes, amor pasión, como desgracia y muerte. Y la pasión desde la heterosexualidad, homosexualidad o transexualidad.
- r) Su reconocimiento. Ha sido el único director del mundo que tiene en su haber todos los premio cinematográficos tanto nacionales como foráneos: Goya, Fotogramas, Ondas, César, David de Donatello, Bafta, Oscar, etc...
- s) Destacando como productor conjuntamente con Agustín Almodóvar, su hermano, arriesgando con directores noveles que también han obtenido premios: Álex de la Iglesia, Mónica Laguna, Félix Sabroso y Dunia Ayuso, Alain

Guesnier, Andrés Wood, Guillermo del Toro e Isabel Coixet. Llegando a la televisión con la producción de *Mujeres*.

Postulados que hasta ahora formaban parte de la literatura cualitativa, como había hecho hasta entonces pero que nadie supuestamente se aventuraba a cuantificar y contextualizar en toda su trayectoria profesional como se lleva a cabo en esta tesis doctoral.

22.1.- Análisis cuantitativo totalidad de la obra

En el desarrollo cuantitativo de la presente tesis se llevó a cabo la muestra con 17 películas del Pedro Almodóvar, es decir, 1610 minutos cinematográficos, obteniendo 1708 planos, de las obras: *Volver*, año 2006. *La mala educación*, año 2004. *Hable con ella*, año 2002. *Todo sobre mi madre*, año 1999. *Carne Trémula*, año 1997. *La flor de mi secreto*, año 1995. *Kika*, año 1993. *Tacones lejanos*, año 1991. *¡Átame!*, año 1989. *Mujeres al borde de un ataque de nervios*, año 1988. *La ley del deseo*, año 1988. *Matador*, año 1986. *Tráiler para amantes de lo prohibido*, año 1985. *¿Qué he hecho yo para merecer esto!*, año 1984. *Entre tinieblas*, año 1983. *Laberinto de pasiones*, año 1982. *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón*, año 1980. El número total de planos estudiado corresponde al siguiente análisis porcentual que quedó desarrollado en: *Volver*, número de planos 160. *La mala educación*, número de planos 179. *Hable con ella*, número de planos 190. *Todo sobre mi madre*, número de planos 147. *Carne Trémula*, número de planos 137. *La flor de mi secreto*, número de planos 84. *Kika*, número de planos 183. *Tacones lejanos*, número de planos 94. *¡Átame!*, número de planos 82. *Mujeres al borde de un ataque de nervios*, número de planos 53. *La ley del deseo*, número de planos 89. *Matador*, número de planos 46. *Tráiler para amantes de lo prohibido*, número de planos 18. *¿Qué he hecho yo para merecer esto!*, número de planos 51. *Entre tinieblas*, número de planos 38. *Laberinto de pasiones*, número de planos 51. *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón*, número de planos 103.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

De cada uno de los planos se dirimió la siguiente representación porcentual y según la muestra en dos etapas. Primera hipótesis de trabajo la totalidad de la carrera cinematográfica de Pedro Almodóvar y la segunda hipótesis la última mitad coincidiendo con 17 películas para la primera y 8 para la segunda, a lo que le corresponde una trayectoria cronológica en un primer momento del año 1980 al 2006, y al segundo del año 1991 al 2006.

22.1.1.- Primera etapa (17 Películas 1980-2006)

La representación porcentual corresponde a: micción de la protagonista 23,53%, sangrado en la boca de la protagonista 35,29%, aeropuerto de Barajas 35,29%, psiquiatras y / o psicólogos 47,06%, frutas y / o verduras 29,41%, vómitos 29,41%, protagonista hombre 35,29%, protagonista mujer 41,18%, cine dentro del cine 88,24%, teatro dentro del cine 23,53%, redacción de un periódico 5,88%, alusión a un periódico 47,06%, alusión a una revista 29,41%, alusión a un libro 47,06%, literatos 23,53%, teléfonos 100,00%, contestador automático 11,76%, travestis 47,06%, drogas 76,47%, ansiolíticos 64,71%, homosexualidad 52,94%, áticos 29,41%, plantas en áticos 29,41%, desnudos femeninos 35,29%, desnudos masculinos 64,71%, iglesias 29,41%, iconografía eclesiástica 70,59%, llanto de la protagonista 52,94%, hospitales 47,06%, planos cenitales 41,18%, interior de un coche 58,82%, rellano de un ascensor 17,05%, planos de zapatos 35,29%, planos de pies 17,65%, máquina de escribir 23,53%, música con letra hispana 88,24%, música con letra no hispana 11,76%, toros 23,53%, voyerismo 41,18%, yonquis 11,76%, masoquismo 11,76%, incesto y / o violación 41,18%, cine en blanco y negro o clásicos 29,41%, pistolas 17,65%, cadáveres 47,06%, fuego 35,29%, interpretación de Agustín Almodóvar 70,59%, Interpretación de doña Francisca (madre de Almodóvar) 17,65%, cementerios 23,53%, lápidas con fotos 11,76%, combinación de colores azul rojo 88,24%, combinación de colores verde naranja 52,94%, portera de edificio 11,76%, actriz Carmen Maura 23,53%, actriz Victoria Abril 17,65%, actriz Marisa Paredes 23,53%, actriz Penélope

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Cruz 11,76%, actriz Chus Lampreave 41,18%, actriz Rossy de Palma 23,53%, actor Antonio Banderas 29,41%, actor Imanol Arias 11,76%, actor Javier Bardem 11,76%, actor José Sancho 5,88%, decoración Kitsch 52,94%, decoración pop 52,94%, género dramático 52,94%, género comedia 64,71%, género "Thriller" 5,88%, música de Alberto Iglesias 35,29%, música otros 29,41%, exteriores de La Mancha 23,53%, exteriores de Madrid 76,47%, exteriores de Barcelona 11,76%, exteriores de campos 17,65%, exteriores de barriadas 23,53%, utensilios de Ikea 29,41%, prostitución 35,29%, masoquismo 35,29%, plano de genitales 58,82%, masturbaciones 41,18%, lluvia en exteriores 35,29%, autobuses 11,76%, coches 70,59%, plano de objetos decorativos 29,41%, plano de electrodomésticos 29,41%, inmigración 11,76%, alusión a Cuba 11,76%, spots publicitarios 41,18%, tele basura y / o tele realidad y / o informativos 64,71%, taxis 52,94%, verde o azul para la muerte 17,65%, travelling 23,53%, cárceles 29,41%.

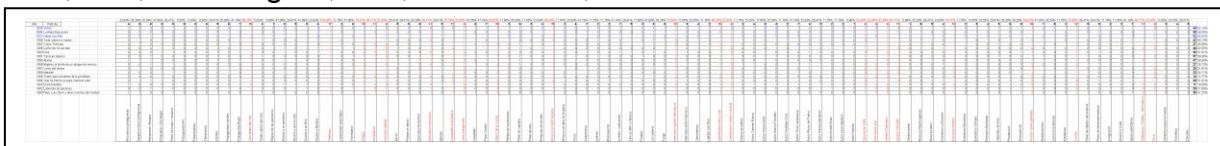

Tabla número 21 – Salida de resultados – 1ª etapa

Llevando a cabo un análisis pormenorizado, cuantitativo y porcentual se descartarán los inferiores al 50% en una primera etapa, de la misma manera que en la segunda, para determinar las constantes dentro de la filmografía, así como su evolución en su trayectoria profesional, al llevar a cabo dos etapas, coincidiendo con sus inicios, y con su madurez intelectual.

Para la primera etapa (totalidad de la filmografía) las constantes más representativas son:

Cine dentro del cine 88,24%, teléfonos 100,00%, drogas 76,47%, ansiolíticos 64,71%, homosexualidad 52,94%, desnudos masculinos 64,71%, iconografía eclesiástica 70,59%, llanto de la protagonista 52,94%, interior de un coche 58,82%, música con letra hispana 88,24%, interpretación de Agustín

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Almodóvar 70,59%, combinación de colores azul rojo 88,24%, combinación de colores verde naranja 52,94%, decoración Kitsch 52,94%, decoración pop 52,94%, género dramático 52,94%, género comedia 64,71%, exteriores de Madrid 76,47%, plano de genitales 58,82%, coches 70,59%, tele basura y / o tele realidad y / o informativos 64,71%, taxis 52,94%.

Las películas, cuando se examina la totalidad de la vida cinematográfica del autor, donde se superan las constantes estudiadas en más de un 50% son: *Volver*, 2006 con un 52,13% y *Hable con ella*, 2001 con un 55,32%.

Año	Película	88,24%	100,00%	76,47%	64,71%	52,94%	64,71%	70,59%	52,94%	58,82%	88,24%	70,59%	88,24%	52,94%	52,94%	52,94%	64,71%	76,47%	58,82%	70,59%	64,71%	52,94%				
1	2006 <i>Volver</i>	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	16		
2	2004 <i>La Mala Educación</i>	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	19	
3	2001 <i>Hable con Ella</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	21	
4	1999 <i>Todo sobre mi madre</i>	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	17	
5	1997 <i>Carme Trémlula</i>	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	17	
6	1995 <i>La flor de mi secreto</i>	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	14	
7	1993 <i>Kika</i>	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	
8	1991 <i>Tiaciones lejanos</i>	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	
9	1990 <i>Albano</i>	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	17	
10	1988 <i>Mujeres al borde de un ataque de nervios</i>	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	11	
11	1987 <i>La ley del deseo</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	14	
12	1986 <i>Matador</i>	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	14	
13	1985 <i>Trailer para amantes de lo prohibido</i>	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	9
14	1984 <i>Que he hecho yo para merecer esto</i>	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	15	
15	1983 <i>Entre tinieblas</i>	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
16	1982 <i>Laberinto de pasiones</i>	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	14	
17	1980 <i>Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón</i>	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	16	

Tabla número 22 – Filtro número 1 (ctes >50%) – Obra completa

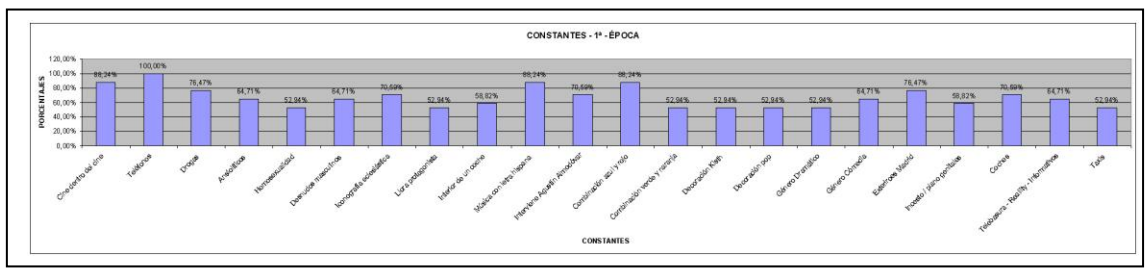

Gráfico número 7 – Filtro número 1 (ctes >50%) – Obra completa

22.1.2.- Segunda etapa (8 películas 1991-2006)

Veamos ahora como varía el porcentaje de constantes en los planos para la segunda etapa estudiada (madurez del director) y los porcentajes arrojados son:

La representación porcentual corresponde a: micción de la protagonista 12,50%, sangrado en la boca de la protagonista 25,00%, aeropuerto de Barajas 25,00%, psiquiatras y / o psicólogos 50,00%, frutas y / o verduras 25,00%, vómitos 37,50%, protagonista hombre 37,50%, protagonista mujer 50,00%, cine dentro del cine 87,50%, teatro dentro del cine 37,50%, redacción de un periódico 12,50%, alusión a un periódico 50,00%, alusión a una revista 25,00%, alusión a un libro 75,00%, literatos 50,00%, teléfonos 100%, contestador automático 25,00%, travestis 50,00%, drogas 75,00%, ansiolíticos 62,50%, homosexualidad 37,50%, áticos 25,00%, plantas en áticos 12,50%, desnudos femeninos 50,00%, desnudos masculinos 62,50%, iglesias 25,00%, iconografía eclesiástica 75,00%, llanto de la protagonista 87,50%, hospitales 62,50%, planos cenitales 62,50%, interior de un coche 87,50%, rellano de un ascensor 25,00%, planos de zapatos 50,00%, planos de pies 25,00%, máquina de escribir 25,00%, música con letra hispana 87,50%, música con letra no hispana 0,00%, toros 25,00%, voyerismo 50,00%, yonquis 25,00%, masoquismo 0,00%, incesto y / o violación 37,50%, cine en blanco y negro o clásicos 62,50%, pistolas 25,00%, cadáveres 75,00%, fuego 62,50%, interpretación de Agustín Almodóvar 75,00%, Interpretación de doña Francisca (madre de Almodóvar) 12,50%, cementerios 50,00%, lápidas con fotos 25,00%, combinación de colores azul rojo 87,50%, combinación de colores verde naranja 62,50%, portera de edificio 12,50%, actriz Carmen Maura 12,50%, actriz Victoria Abril 25,00%, actriz Marisa Paredes 37,50%, actriz Penélope Cruz 25,00%, actriz Chus Lampreave 37,50%, actriz Rossy de Palma 25,00%, actor Antonio Banderas 0,00%, actor Imanol Arias 12,50%, actor Javier Bardem 25,00%, actor José Sancho 12,50%, decoración Kitsch 75,00%, decoración pop 75,00%, género dramático 87,50%, género comedia 62,50%, género "Thriller" 0,00%,

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

música de Alberto Iglesias 75,00%, música otros 37,50%, exteriores de La Mancha 25,00%, exteriores de Madrid 100,00%, exteriores de Barcelona 25,00%, exteriores de campos 37,50%, exteriores de barriadas 25,00%, utensilios de Ikea 62,50%, prostitución 12,50%, masoquismo 37,50%, plano de genitales 75,00%, masturbaciones 50,00%, lluvia en exteriores 62,50%, autobuses 25,00%, coches 87,50%, plano de objetos decorativos 25,00%, plano de electrodomésticos 37,50%, inmigración 12,50%, alusión a Cuba 25,00%, spots publicitarios 37,50%, tele basura y / o tele realidad y / o informativos 87,50%, taxis 62,50%, verde o azul para la muerte 25,00%, travelling 27,50%, cárceles 50,00%.

Las películas cuando se examina la totalidad de la vida cinematográfica del autor, donde se superan las constantes estudiadas en más de un 50% son: *Volver* 2006 con 52,13% y *Hable con ella* 2001 con 55,32%.

Tabla número 23 – Filtro número 2 (ctes >50%) – Segunda Etapa

En esta segunda etapa existe un incremento de constantes en la filmografía de más de un 90,00%, así como una variación representativa, que nos lleva a la madurez intelectual del director, como manifiestan los siguientes porcentajes que se encuentran por encima del 50,00% estimado:

psiquiatras y / o psicólogos 50,00%, protagonista mujer 50,00%, cine dentro del cine 87,50%, alusión a un periódico 50,00%, alusión a un libro 75,00%, literatos 50,00%, teléfonos 100%, travestis 50,00%, drogas 75,00%, ansiolíticos 62,50%, desnudos femeninos 50,00%, desnudos masculinos 62,50, iconografía eclesiástica 75,00%, llanto de la protagonista 87,50%, hospitales 62,50%, planos cenitales 62,50%, interior de un coche 87,50%, planos de zapatos 50,00%, música con letra hispana 87,50%, voyerismo 50,00%, cine en blanco y negro o clásicos 62,50%, cadáveres 75,00%, fuego 62,50%, interpretación de

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Agustín Almodóvar 75,00%, cementerios 50,00%, combinación de colores azul rojo 87,50%, combinación de colores verde naranja 62,50%, decoración Kitsch 75,00%, decoración pop 75,00%, género dramático 87,50%, género comedia 62,50%, música de Alberto Iglesias 75,00%, exteriores de Madrid 100,00%, utensilios de Ikea 62,50%, plano de genitales 75,00%, masturbaciones 50,00%, lluvia en exteriores 62,50%, coches 87,50%, tele basura y / o tele realidad y / o informativos 87,50%, taxis 62,50%, cárceles 50,00%. Las películas, cuando se examina la totalidad de la vida cinematográfica del autor, donde se superan las constantes estudiadas en más de un 50% son: *Volver 2006* con 53,19% y *Hable con ella 2001* con 55,32% respectivamente.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

El Mayo de 68 francés y el movimiento “hippie”, los cantautores, el mundo de las drogas y el rock conforman una forma de sentir y vivir la vida, que la meca del cine retrata sólo como estereotipos.

En la primera movida urbana donde se descubre una nueva forma de entender el cine, el cine independiente, marcando el paso hacia su forma más actual: el “underground”.

La ciudad, las drogas, el sexo, el rock y la sociedad de consumo eran su inspiración, y de esta manera surgió una fuerte personalidad artística, Andy Warhol, que creando un nuevo estilo, el pop, dio un nuevo giro a toda la actividad artística del siglo XX. El feísmo y el arte al servicio de la sociedad de consumo se convirtieron, como había ocurrido con los carteles del Art Nouveau, en obras de arte. Warhol al frente de una “Factoría” que había creado en Nueva York, lanzó actores, pintores, literatos y seres marginales que eran muy bien aceptados dentro de la restringida sociedad artística. Almodóvar es, por decirlo así, el paralelo español a Warhol, de ahí que realicemos una comparativa, en cuanto a color, formas y trayectoria artística se refiere.

Almodóvar retoma el pop, con un toque kitsch, contando además en su cine con la influencia del más puro estilo del melodrama surrealista español, mezclando también con el universo femenino con pinceladas de cómic, hacen de Almodóvar un director laberíntico en su concepción espacial y temporal de la narrativa cinematográfica, difícil de etiquetar en cualquier estilo artístico conocido.

La mayoría de los personajes de Almodóvar son representación de un mundo cutre, barriobajero y, por antonomasia, el lumpen. Drogas y modernidad forman un ensamblaje perfecto en la grandes ciudades, y Madrid, la pionera, supone para el director, un chico de aldea, el conocimiento de esta fauna humana de la que él forma parte.

Hay también otro aspecto fundamental en la obra de Almodóvar, que es una constante, la presencia de la mujer, como sería el caso de la comedia

americana. Devorador de revistas y cómics eminentemente femeninos, se ha convertido en un fustigador del machismo en todas sus manifestaciones.

22.2. Géneros

La tragedia ha sido una temática que, en una u otra vertiente, ha llenado muchos aspectos de la vida y ha calado hondo en el espíritu español.

El paso del tiempo y las circunstancias ambientales han ido cambiando, en esencia, el sentido melodramático en su concepción más antigua, que el director manchego transgrede dotándolo de un sentido cómico – dramático con pinceladas de surrealismo.

El suspense visto como “Thriller” moderno es un elemento fundamental en su obra, heredado del maestro del suspense Alfred Hitchcock, al que incluso rinde homenaje en alguna de sus películas.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

	87,50%	62,50%	0,00%
	7	5	0
	1	0	0
	1	0	0
	1	1	0
	1	1	0
	1	1	0
	1	0	0
	0	1	0
	1	1	0
Género Dramático			
Género Comedia			
Género "Thriller"			

Tabla número 26 - Géneros Segunda etapa, 8 películas, 1991 - 2006

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

22.3.-Música

La música funciona en su obra de forma paralela, de modo que imagen y música se complementan entre sí, creando un todo indivisible. Dentro de la concepción espacial melodramática resulta obvio el empleo del bolero como explicación sentimental de los personajes.

La mezcla de la música latina con el pop con toques "punky", eje de la música moderna y contrapunto antagónico del cine almodovariano, algo que también hizo Warhol con los Velvet Unverground, y que Almodóvar protagonizó a dúo con el inefable Fabio MacNamara.

	35,29%	29,41%
	6	5
	1	1
	1	0
	1	1
	1	1
	1	0
	1	0
	0	0
	0	0
	0	1
	0	0
	0	0
	0	0
	0	1
	0	0
	0	0
	0	0
Música Alberto Iglesias	0	0
Música otros	0	0

Tabla número 27 - Compositores Primera etapa, totalidad de la filmografía, 17 películas, 1980 - 1991

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

	88,24%	11,76%
	15	2
	1	0
	1	0
	1	0
	0	0
	1	0
	1	0
	1	0
	1	0
	1	0
	1	0
	1	0
	1	1
	1	0
	1	0
	0	1
	1	0
	1	0
	1	0
	1	0
Música con letra hispana		
Música con letra no hispana		

Tabla número 28 - Músicos Primera etapa, totalidad de la filmografía, 17 películas, 1980 - 1991

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

	75,00%	37,50%
	6	3
	1	1
	1	0
	1	1
	1	1
	1	0
	1	0
	0	0
	0	0
Música Alberto Iglesias		
Música otros		

Tabla número 29 - Compositores Segunda etapa, totalidad de la filmografía, 8 películas, 1991 - 2006

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

	87,50%	0,00%
	7	0
	1	0
	1	0
	1	0
	0	0
	1	0
	1	0
	1	0
	1	0
	1	0
Música con letra hispana		
Música con letra no hispana		

Tabla número 30 - Músicos Compositores Segunda etapa, totalidad de la filmografía, 8 películas, 1980 - 1991

22.4.- Títulos

Los símbolos de su independencia creativa. A través de sus títulos hay una constante en su cine; el sexo como disfrute. Desde sus comienzos *Folle...folle...fólleme Tim*, o *Dos Putas*, o *Historia de amor que termina en boda*, o *Salomé* y *La caída de Sodoma* que representa su mundo religioso. *El sueño* o *La estrella*, puramente americana. *Film político* tema ignorado prácticamente por el director.

Los spots televisivos también han pasado por toda la obra de Almodóvar *Blancor*, *Las tres ventajas de Ponte* o *Complementos*. Dentro de su cine en los comienzos destaca una muestra de la influencia del mundo americano en *Tráiler de Who's Afraid of Virginia Woolf?*

En *Pepi, Luci, Bom y otras dichas del montón*, representa la preferencia del director desde sus comienzos con los largos por los personajes femeninos. La reminiscencias del cómic, como toda la cinta son fruto del arte pop, que mantenemos en consonancia con el artista americano Andy Warhol.

Laberinto de pasiones resulta un laberinto dentro de su propio laberinto fílmico, bajas pasiones en la década de los ochenta.

Entre tinieblas, monjas, conventos, drogas, canciones y amores no correspondidos todo bajo el claroscuro barroco.

¿Qué he hecho he hecho yo para merecer esto!, la más pura tradición neorrealista en una realidad social que envuelve a la protagonista.

Tráiler para amantes de lo prohibido, mediometraje para la televisión, todo bajo una única palabra exportada en el film bajo música y letra de canciones "prohibido".

Matador, contenido netamente español con trama policiaca, el mundo taurino envuelve la trama de la película.

La ley del deseo, tema favorito del director, los deseos en el más amplio sentido de la palabra, daría nombre a su productora El Deseo.

Mujeres al borde de un ataque de nervios, éxito internacional, trama femenina, comedia.

¡Átame!, película opositora frente al matrimonio institucional.

Tacones lejanos, melodrama en forma de "thriller", las mujeres envuelven la trama.

Kika, recoge la tradición del cine negro. Es una crítica a la morbosidad de los "reallities shows" de las cadenas televisivas. Coincidiendo con el apelativo y familiar con el que se conocía a su madre doña Francisca.

22.5.- Temática

Los argumentos se multiplican a lo largo de sus cintas, originando una explosión temática que enriquece la cinta por la capacidad innata que tiene el director para recrear e inventar historias. Sus filmes giran en torno al amor en todas sus formas y manifestaciones, masoquismo, lésbico, erótico, homosexual, sádico o machista, y sobre ellos predomina el binomio "amor – pasión". Los temas como las drogas, la religión, la moda, la policía, la locura, los médicos, la familia, la música, el arte y a su vez todos ellos, envueltos en un mundo urbano, se convierten, en manos de Almodóvar, en estudios de géneros cinematográficos. En el contexto de la sociedad actual la represión y la mentira no tienen cabida en el sustrato cultural del director, además de incluir en sus películas un guiño hacia el consumo masivo de televisión, llevándolo incluso hasta términos de parodia.

22.6.- Personajes

Ante la temática multiplicadora que respiran sus películas los personajes no se quedan detrás. Son, en su mayor parte, seres condenados a la marginación por la sociedad: homosexuales, putas, yonquis, lesbianas, masoquistas, ninfómanas, monjas enganchadas a las drogas, médicos fracasados, asesinos en potencias, psiquiatras locos, policías machistas, eyaculadores precoces, amas de casa, asistentes, niños espabilados, homosexuales precoces, roqueros marginales, criadas sudamericanas, camellos, enfermos mentales, policías, psicólogos lacanianos (bajo corriente de Freud).

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Cambio 16, número 693, Madrid, 11 de marzo de 1985, página 33. También Almodóvar canta en tándem junto a Fabio MacNamara una canción "Suck it to me", grabada en el disco "La Gran Ganga", donde recoge su visión desinhibida de las drogas y sus efectos: "cocaína – tonifica, marihuana – coloca, bustaid – relaja, dicloro – estimula, cicuta – desinfecta, nembutal es mortal, amoniaco – reactiva, cetrina – enloquece, sosegón – alucina, el opio – amodorra", sustancias estupefacientes que quedan plasmadas también en la obra fílmica del autor, incluso determinados medicamentos sobre todo ansiolíticos que mezclados con el alcohol provocan alucinaciones, más al alcance de cualquier ciudadano de a pie. Veamos en (diálogos de la película) *¿Qué he hecho yo para merecer esto!*: - ¿Qué quiere? – Me da minilip. - ¿Tiene usted receta? – No, no la tengo. – Pero, ¿no sabe usted que estos medicamentos no se dan sin receta? – Sí, pero a mí me hace falta. ¿Cómo cree que voy a llegar mi casa, si voy a trabajar en la calle? – Señora, sin receta no se la puedo dar. – Pues déme otra cosa, yo qué sé. – Es usted una drogadicta.

Con este tema Almodóvar no se plantea su fin, por el contrario, y junto a otros intelectuales, pide su legalización y disfrute. En algunas de sus películas aparecen los yonquis y los camellos, unos intentando sobrevivir y salir de su oscuro mundo y los otros aprovechándose de ellos. Los términos utilizados en todas ellas nos sitúan con respecto a las anteriores en un retrato evolucionado del mundo de los drogadictos en un paisaje meramente urbano. La frase: "Chica, eres una toxicómana nata", de la película *Matador*, caracteriza la situación de ciertos personajes, donde además hacen acto de presencia la farmacéutica y la temida receta médica, el mercado negro bajo la dispensación de medicamentos, el traficante, la asistente social, el médico que fuma marihuana, tal y como ocurre en la vida real, donde la droga es un hecho cotidiano en sí mismo.

	Porcentaje	Años
Primera etapa (17P)	76,47%	1980-1991
Segunda etapa (8P)	75,00%	1991-2006

22.8.- La inmigración

Los sudamericanos, aluvión imparparable desde los años 50, aparecen continuamente, los africanos están también representados en sus películas, son vendedores de barajitas y en algún caso camellos. Se habla también de los personajes emigrados o desarraigados, que llegan a Madrid movidos por las necesidades económicas y de mejora de calidad de vida. Estereotipos en el cine español de los años 50, 60 y 70 dentro de la llamada "comedia española", y tratados en la literatura con todo rigor, entre ellos Cela y Delibes, Almodóvar los retoma dándoles un tono real y certero. Detrás de este mundo de emigración – inmigración, están los que, desencantados de la vida urbana, y con sus ilusiones retas, intentan volver a sus raíces y dejar una vida mucho más miserable que la que llevaban. Entre éstos se encuentran representados la abuela y el hijo mayor en, *¿Qué he hecho yo para merecer esto!*, o en el personaje de Ricki en *¡Átame!*, más recientemente y arraigados a la tierra natal en *Volver*.

	Porcentaje	Años
Primera etapa (17P)	11,76%	1980-1991
Segunda etapa (8P)	12,50%	1991-2006

Tabla número 34 – La inmigración

22.9.- Relación entre sus personajes

Las relaciones afectivas entre sus personajes también son dignas de estudio, en *¡Átame!*, se presenta una relación entre hermanos, en *Tacones lejanos* se ocupa del complejo de Electra (contrapartida femenina al complejo de Edipo), y en *Kika* estudia la conflictividad de un hijo Edipo, que acaba en asesinato.

	Porcentaje	Años
Primera etapa (17P)	41,18%	1980-1991
Segunda etapa (8P)	75,00%	1991-2006

Tabla número 35 – Relación entre personajes

22.10.- Representación femenina

Los amigos son otros personajes en los que se recrea, tienen una representación femenina; por este motivo el director es reconocido como conocedor del alma y el mundo de la mujer, convirtiéndose en un gran director de actrices (Carmen Maura, Marisa Paredes, Victoria Abril, Ángela Molina, Penélope Cruz).

	Porcentaje	Años
Primera etapa (17P)	41,18%	1980-1991
Segunda etapa (8P)	50,00%	1991-2006

Tabla número 36 – Representación Femenina

Chelsea Girls de Andy Warhol parece que sería la herencia que dejara el director americano para Pedro Almodóvar que luego reproduciría en su obra pop "underground" *Pepi, Luci Bom y otras chicas del montón*.

	Porcentaje	Años
Primera etapa (17P)	35,29%	1980-1991
Segunda etapa (8P)	50,00%	1991-2006

Tabla número 37 – Desnudos femeninos

22.11.- Representación masculina

Por el contrario los personaje masculinos, apagados por sensibilidad y abundancia de los femeninos, ocuparon su lugar a partir de *¿Qué he hecho yo para merecer esto!*, cuando se abre un mundo inusitado en su cine. Su galería, más crítica y menos complaciente que la femenina, nos abre una sociedad regida por el machismo, causa de las tragedias de la mujer. Hasta en *La ley del*

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

deseo, película masculina por antonomasia, los personajes masculinos son la causa del atropello de las mujeres. Los personajes de Almodóvar revisten pues, un carácter feminista. Únicamente se igualan en *Matador*, *¡Átame!*, y *Kika*, donde los personajes masculinos y femeninos viven situaciones parecidas y están tratados de la misma forma.

	Porcentaje	Años
Primera etapa (17P)	35,29%	1980-1991
Segunda etapa (8P)	37,50%	1991-2006

Tabla número 38 – Representación masculina

	Porcentaje	Años
Primera etapa (17P)	64,71%	1980-1991
Segunda etapa (8P)	62,50%	1991-2006

Tabla número 39– Desnudos masculinos

22.12.- Asesinatos

Todos los asesinos en el mundo de Almodóvar pagan su crimen, exceptuando a Gloria y Rebeca, cuyo crimen presupone una liberación personal entre madre e hija. La frase "no hay crimen perfecto", tan utilizada en medios cercanos a este género, es para el director dogma de fe.

	Porcentaje	Años
Primera etapa (17P)	47,06%	1980-1991
Segunda etapa (8P)	75,00%	1991-2006

Tabla número 40– Asesinos

22.13.- La homosexualidad

Los niños los trata a través de una mirada cínica hacia el mundo de los mayores, salvo la pulcritud con la que trató a éstos en *La mala educación*, recibiendo críticas feroces de una realidad histórica en España que hasta ahora no se había llevado a la gran pantalla.

Los homosexuales son, como personajes y representación, la constante más acusada del cine de Almodóvar, al igual que en Fassbinder o, en España, en Eloy de la Iglesia. Presentados sin estridencias, están concebidos como seres iguales a los heterosexuales, quizás intentando representar una realidad social por la que lucha el autor; éstos aparecen en muchas de sus cintas.

	Porcentaje	Años
Primera etapa (17P)	52,94%	1980-1991
Segunda etapa (8P)	37,50%	1991-2006

Tabla número 41 – Homosexualidad

Con respecto al sexo nos vamos a centrar en sus propias declaraciones: "Yo cuando hablo de una relación homosexual nunca específico. La única diferencia es que los cuerpos son masculinos, pero las relaciones se parecen mucho. Yo he tenido ambas relaciones, he vivido con un tío y he vivido con una tía, y era exactamente igual. En *La ley del deseo* hay una relación de chicos, pero no hay nada específico: los celos son los mismos, las debilidades son las mismas, el dolor es el mismo y la pasión que se siente es la misma"; Artículo aparecido en *Shows*, número 17, Madrid, 1987, página 17. "Hablar tal cual de las cosas resulta escandaloso. No porque las situaciones lo sean, la gente sabe que ocurre cada día que dos chicos se acuestan juntos en cualquier lugar. Lo saben de sobra. Pero les escandaliza que esté puesto en una pantalla tal cual, sin juicios morales, sin remilgos. El escándalo es siempre una cosa subjetiva que se ve": *El cine de Pedro Almodóvar* de Nuria Vidal página 206 y 207. La homosexualidad era considerada como enfermedad y tipificada dentro

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

del Código Penal como de peligrosidad social. Ante esta situación hubo no pocos intelectuales que criticaban la situación del sexo en España y la ausencia de libertades. Siendo un encontronazo para el director manchego el llevarlo a la gran pantalla, que con la censura que sufrió en Estados Unidos con el estreno de la película *¡Átame!* serían la espada de Damocles en su cine.

22.14.- Los travestidos

Los travestidos y transexuales aparecen también o menos profusamente en toda su filmografía, incluso en aquella donde no se aborde el tema directamente, pero siempre hay espacio para algún plano alusivo. Ellos son la continuación feminista de la obra del director. Fabio MacNamara compone una tipología de ellos, a los que acompaña Almodóvar y, más tarde, Miguel Bosé y el grupo "Las diabéticas aceleradas", herencia del mundo de Andy Warhol, él, no solo en sus cintas, sino cara al público, ya que no es sólo un seguidor del pop americano, sino también el único cineasta pop español, que, además ha sabido adecuar muy bien este universo artístico a su obra netamente española.

	Porcentaje	Años
Primera etapa (17P)	47,06%	1980-1991
Segunda etapa (8P)	50,00%	1991-2006

Tabla número 42 – Travestidos

22.15.- Los profesionales

Las profesiones vistas a través de los abogados, los psiquiatras o los psicólogos sufren y se implican como todos los demás personajes del complejo engranaje de sus tramas. Apareciendo otros personajes casi a modo de constante como son los taxistas, las dependientas, los carteros, los periodistas, las porteras y las asistentas. Sus personajes evolucionan al unísono con nuestra sociedad, al mismo tiempo que evoluciona el mismo director, ya que

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

este es el testigo de comportamientos y actitudes de nuestra época más transgresora.

	Porcentaje	Años
Primera etapa (17P)	47,06%	1980-1991
Segunda etapa (8P)	50,00%	1991-2006

Tabla número 43 – Psicólogos, psiquiatras

22.16.- El lenguaje

El lenguaje, como manifestación verbal, es el otro toque de escándalo en el cine de Almodóvar. Estaba ya en sus primeras cintas "underground" y es el reflejo de una forma literaria dialectal. Esta forma es utilizada por los literatos españoles, véase Camilo José Cela, sin ser tachados de "malhablados" o soeces, pero en manos del director y en una pantalla adquiere carácter de insulto. Recordemos que este tipo de lenguaje ha sido bastante utilizado desde Grecia, Roma y la Edad Media hasta nuestros días; basta con citar a Aristófanes, Plauto, Arcipreste de Hita, Fernando de Rojas, Calderón de la Barca, Quevedo, Cela Y Alonso de Santos, hoy más recientemente lo vemos en obras del literato y periodista español Fernando Delgado. Todos estos diálogos reflejan un mundo cotidiano, real y urbano. El lenguaje de la calle es una de las piezas clave de la obra almodovariana: relacionado con el sexo es un lenguaje utilizado generalmente por todos los estamentos de la sociedad actual.

22.17.- Representación religiosa

En lo referente a elementos religiosos e iconografía, el elemento teológico es para el director pura iconografía, ya que en su cine el problema metafísico no

TESIS DOCTORAL: “Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo”

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

tienen ningún planteamiento ni cabida. Esta postura de no injerencia en cuestiones religiosas en su obra queda patente en *Entre tinieblas*, pues a pesar de tener un trasfondo religioso no plantea una temática puramente teológica, sino que más bien es la descripción realista de un convento de religiosas que, recordando *Fortunata y Jacinta*, de Galdós, queda situado en el contexto de los años ochenta. Del tema de la religión el director expone lo siguiente: “La religión es un elemento que está estrechamente vinculado a la cultura española, y, aunque los jóvenes nos preocupemos mucho menos por ello, lo cierto es que está ahí. Aunque yo no sea practicante, ni me sienta católico, en el fondo está presente en mi vida”; comentario en *Dirigido por*, número 108, Barcelona, octubre de 1983, página 45. “Te enriquece muchísimo. A través de ella recupero una época muy siniestra de mi vida; cuando estudié en los salesianos pensaron que, como era un poco raro, quedaría divinamente como un cura. Allí se ligaba y no en los sitios modernos”; David Deubi, *No se lo digas a nadie*, Cádiz, Muestra Cinematográfica del Atlántico, 1987.

	Porcentaje	Años
Primera etapa (17P)	29,41%	1980-1991
Segunda etapa (8P)	25,00%	1991-2006

Tabla número 44 – Iglesias

	Porcentaje	Años
Primera etapa (17P)	70,59%	1980-1991
Segunda etapa (8P)	75,00%	1991-2006

Tabla número 45 – Representación iconográfica

El autor llega incluso a manifestar en otras ocasiones que sus personajes usan la religión como apoyo para sobrevivir como sería el caso de veneración de santos en *La ley del deseo* o en *¿Qué he hecho yo para merecer esto!*, desde

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

la figura de escayola del Niño Jesús en *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón* hasta las vírgenes barrocas de *Kika*, todas sus cintas presentan una serie de elementos decorativos iconográficos dignos de estudio, que junto con los realmente profanos, componen su particular escenografía.

Entre tinieblas, film que sería religioso por naturaleza, huye del estereotipo, reduciendo lo espiritual a lo humano, aglutinando una serie de referencias religiosas que ya estaban en su obra "underground" y en su dos primeros largos comerciales. El recargamiento decorativo, puramente barroco, lo toma del gusto andaluz; no en vano los decoradores Pin Morales y Ramón Arango visitaron conventos andaluces para su inspiración. Teniendo además en cuenta que las fiestas de primavera andaluza suponen un punto de encuentro de una fauna gay de todos los rincones de la geografía nacional, según manifestó Maruja Torres, columna de *El País Dominical*, Madrid, 2 de junio de 1985. En *La ley del deseo*, la configuración de un altar a modo de cruz de mayo andaluza representa el punto de vista de una niña, Ada; empeñada en llevar a cabo su comunión con Dios, es el polo opuesto del mundo ateo de los adultos, pero ruega por ellos ante el altar. Al final de la película, la muerte de Antonio en brazos de Pablo y, como fondo el altar de mayo, recoge la idea transgresora y de oposición entre la homosexualidad y la rígida moral católica, y a su vez representa un tema puramente clásico dentro de la iconografía católica, una trasgresión temático figurativa como ya hiciera Buñuel en alguna de sus películas.

El cine de Almodóvar, pues, no hay nada gratuito ni casual, todo está absolutamente medido al servicio de una idea y de unos personajes. Estamos, pues, contando una obra dentro de un espacio vital. En *¡Átame!* es desde sus comienzos puramente iconográfica religiosa. La aparición en pantalla de un cuadro con el Corazón de Jesús y de María, multiplicados por tres en forma de serigrafía del más puro Andy Warhol, están, sin embargo, más cercano del retrato de Marilyn del mismo Warhol. También aparece una virgen barroca, un cuadro del más puro estilo Kitsch, de Jesús, junto con la estampa del Ángel de

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

la Guarda y una escultura del martirio de San Sebastián, cuadro e iconografía de inevitable referencia gay.

Tacones lejanos representa el reverso de *¡Átame!*, y la iconografía religiosa da paso a la profana, teniendo como referencia un nuevo martirio de san Sebastián y una virgen barroca sudamericana de clara influencia andaluza. Por último la Iglesia Católica, como represora en manos de organizaciones como el Opus Dei, tiene su sitio en el papel de madre de Julieta Serrano en el film *Matador*. La animadversión hacia la Iglesia Católica del director, fruto de una España represora basada en tres pilares, Iglesia, familia y Estado; un mundo religioso, represivo y castrante para el director.

22.18.- El travelling

“En *Entre tinieblas*, voy descubriendo el travelling, los primeros planos y los planos picados, que serán una constante en mi cine. Hay quien dice que estos planos quieren mostrar el punto de vista de un Ser superior, de Dios, por ejemplo, ya que estamos en un convento. Pero realmente no tenía esa función. Empecé a utilizarlos porque trabajábamos en decorados e interiores que lo permitían. En esta película hay muchos momentos en que conviene mirar las cosas desde arriba, no por soberbia o por una asimilación a Dios, sino porque es una manera de aprisionar al personaje contra el suelo. Los hundes, y eso va bien en la narración”; en Nuria Vidal *El cine de Pedro Almodóvar, op. cit.*

	Porcentaje	Años
Primera etapa (17P)	23,53%	1980-1991
Segunda etapa (8P)	37,50%	1991-2006

Tabla número 46 – Travelling

22.19.- La política

Descartando su film *Film político* (cortometraje) en *Pepi, Luci y Bom y otras chicas del montón* hay una alusión concreta al problema etarra. Esta alusión en tono irónico aparece sobre los titulares de un periódico de gran tirada nacional haciendo referencia a una posible retirada de ETA hacia el sur. El problema terrorista aparece en dos ocasiones más en *Laberinto de pasiones* y en *Mujeres al borde de un ataque de nervios*. En la primera son terroristas chiítas que con un piso franco en Madrid intentan secuestrar al hijo del emperador de "Tiran" el tema no es más que un pretexto para el desarrollo del argumento central. En la segunda, como traslación de la primera, previste el mismo papel, aunque en ésta intervenga la policía y aparezca la noticia en los medios de comunicación. Sin embargo el autor declaró: "...no me interesa el tema político, no le va al carácter de mis películas", con la entrevista de Paula Ponga, *Nuevo Fotogramas*, número 1738, Barcelona, 1988. En *Tacones lejanos*, el realizador menciona por primera vez en su cine a los exiliados de la Guerra Civil. Estamos pues, ante un cineasta desencantado de la política, y como la mayoría de los intelectuales, se ha decantado por el absentismo electoral trayectoria que pierde en el último mandato de Aznar coincidiendo con el atentado de 11 de marzo de 2004 de Madrid, en los trenes de Renfe.

En Nuria Vidal, *El cine de Pedro Almodóvar*, manifestó "...en todas están las cosas que amo, las que odio, las que deseo, las que me dan miedo", referente a sus películas. Para el director sus inspiraciones vienen dadas por la observación y conocimiento, tanto de sus propios actores de sus familiares y amigos: Carmen Maura, Bibí Andersen, Fabio de Miguel, Victoria Abril, Francisca Caballero (su madre), sus hermanas y de la realidad social que le rodea.

22.20.- El voyeurismo

Es una de las constantes más frecuentes en su obra, la observación de objetos, hechos y personas. Por una lado, hay un culto al fetichismo en objetos

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

y personas que lo relacionan con el pop americano y el estilo del kitsch genuinamente español, y por otro, las referencias puramente cinematográficas que van desde el mismo Warhol, Hitchcock, Bigas Luna, Eloy de la Iglesia, Villarronga, o Buñuel. La proyección de su mundo visual lo lleva a identificarse desde su primera película, con todos los movimientos de vanguardia, aunque sobre todos ellos predomine el pop americano de Andy Warhol. También con constantes del cine negro, ventanas, escaleras, esquinas, etc. Es en definitiva con estas mezclas un abanderado de la cultura moderna, o lo que en la arquitectura se conoce como eclecticismo (mezcla de estilos). Situaciones, miradas y objetos están en función de lo que se ve a través de la propia óptica de los personajes y sus complicados entramados personales. Desde *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón* hasta *Kika* son innumerables los ejemplos que podemos citar para ilustrar esta cuestión: el vecino de Bom y sus amigos mirando la fiesta de *Erecciones generales* con unos prismáticos mientras hacía el amor con su mujer para activar su sexualidad; los objetos de arte de la película la contextualizan; el paralelismo entre ésta y *Laberinto de pasiones*, donde la cámara recoge poco a poco la habitación de Sexilia. *Entre tinieblas* representa el fetichismo religioso, a través de experiencias psicodélicas, y un repaso del barroco español bajo una mirada puramente pop. El cenit del fetichismo en su obra viene representado por la película *¿Qué he hecho yo para merecer esto!*; la baja clase social y sus enseres provocan un estallido de objetos de consumo que van desde los botes de detergente a los manteles de plástico, pasando por toda una serie de objetos decorativos, que lo sitúan en un marco decididamente español. Estos objetos cobran inusitadas miradas en su cine. La visión del interior de la lavadora cargada por Gloria en esta película, las paredes que se empapan solas, los cuadros y el travelling de Gloria pasando por los escaparates, dan una perfecta visión de lo inalcanzable como mercancía para una familia proletaria, resultando una mirada testimonial de su situación económica y laboral. En *Matador*, es una mirada sin escrúpulos a la consecuencia de la represión religiosa. En *La ley del deseo* es en esencia la

representación de un voyeurismo interior, hacia la propia alma de los personajes. Destaca sobre todo el plano interior de las teclas de la máquina de escribir. En *Mujeres al borde de un ataque de nervios* es un descubrir ante la cámara el alma de la mujer. En *¡Átame!* es una vuelta al tema del mundo kitsch como en *¿Qué he hecho yo para merecer esto!*, sin embarco en *Tacones lejanos* y en *Kika* exponen sus teorías en toda su amplitud donde el color apuntaba como despegue, éste recubre paredes, calles, suelos e incluso objetos decorativos, manifestando el asentamiento del director en una nueva clase social, que le viene dada por su éxito económico y social en todo el mundo.

	Porcentaje	Años
Primera etapa (17P)	41,18%	1980-1991
Segunda etapa (8P)	50,00%	1991-2006

Tabla número 47 – Voayerismo

22.21.- Televisión y prensa en el cine de Almodóvar

La aparición de la televisión en su cine cobra doble aspecto. Primero como influencia del afán capitalista de la sociedad. Segundo como transgresor de programas televisivos de información, o los famosos telediarios; y desde la aparición en España de las cadenas privadas, una sátira de programas culturales y de tele realidad; "Reality shows". El paso de los años en la información audiovisual y la influencia de la obra pictórica de Andy Warhol convirtieron la mercancía en arte y el llamado spot televisivo americano enriqueció su propia estética y su propio mensaje, aprovechando el director este filón dentro de su cine.

Almodóvar, consciente del problema que representaba el mundo, comenzó realizando un corto Súper 8 mm, dedicado al mundo del spot televisivo y al

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

mundo de la mujer, uno de sus temas favoritos; la mujer como esclava del hogar. En este campo Almodóvar se ha convertido en el mago de los detergentes. Esta primera película, titulada *Blanco*, reflejaba la insumisión de la mujer en las labores del hogar. Este punto, repetido en el personaje de Sor Perdida en *Entre tinieblas*, la monja maniaca de los detergentes novedosos y de la limpieza, es un reflejo del papel de la mujer relegada a las tareas del hogar, que por educación y necesidades alimentarias termina el resto de sus días como ama de casa. La aspiración máxima de toda mujer se reducía a mantener la ropa de la casa y la de su familia en puro estado virginal. Para ello critica y se enzarza en discursos kafkianos con las vecinas y familiares en una lucha por conseguir la blancura inmaculada.

En una primera acepción es un guiño a la propia sociedad de consumo, y, en segunda una crítica ácida al papel del machismo en la sociedad actual. Su crítica más feroz en este sentido se encuentra recogida en el spot televisivo que realizó para *Mujeres al borde de un ataque de nervios*, donde la mujer representa la capa más baja de la sociedad, madre de un asesino del barrio lumpen de Cuatro Caminos, al que la policía busca mediante las huellas de sangre que ella consigue eliminar con el detergente milagroso. La representación de la madre fuera de toda sospecha refleja una sociedad a la que el medio no acepta, es una crítica al mundo falso de la publicidad y a la propia sociedad.

El mundo de la juguetería infantil, lleno ya de juguetes imposibles, dio pie al director para que el personaje de Pepi, como impulsora de una agencia de publicidad, decidiese inventarse una muñeca con período, la única que todavía no se había comercializado, sobre todo porque la sociedad rechaza todo aquello que de alguna manera enturbia el bienestar familiar tendente a la educación de las niñas, en el futuro al servicio del macho.

La ropa interior femenina, utilizada como reclamo sexual en los comerciales televisivos, es para el director otra transgresión más de su cine.

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

El spot de bragas en *Ponte* de la película *Pei, Luci Bom y otras chicas del montón*, se utiliza como multiobjeto para todas las necesidades que agobian a la mujer, incluyendo la masturbación, ya que es también este uno de sus fines, y, como encierra la frase publicitaria: "Hagas lo que hagas, 'Ponte' bragas".

Otro aspecto, aunque semejante, reviste en el anuncio del café. En su continuo ataque contra el sexismo y la televisión como fenómeno alienante de la sociedad, este spot es un rompimiento con respecto a los anuncios de café como unificador familiar y compañero a horas muertas, ya que aquí la protagonista narra en primera persona; después de que la cámara ha recogido enseres personales desordenados por el suelo, el hombre decide ir a la cocina para preparar un café, cuando vuelve el tálamo tropieza con un zapato y arroja sobre él la taza de café hirviendo. El spot termina con una frase en boca de la protagonista que resulta sangrante al ver los milagros que ha cobrado el líquido hirviendo en el rostro de la protagonista: "Nunca olvidaré aquella taza de café", decía en, *¿Qué he hecho yo para merecer esto!*

En su película *¡Átame!* a través de los spot se plantea una crítica a la situación social y política de los jubilados en España y su marginación económico social por parte del gobierno, siendo esta crítica la más feroz que ha hecho al sistema socialista, tratando a los jubilados como "pedigüeños en la puerta de la plaza de las Ventas".

Los telediarios han sido para Almodóvar una obsesión a lo largo de toda su carrera cinematográfica, quedando constancia de ello en toda su obra. En *Mujeres al borde de un ataque de nervios* es su propia madre doña Francisca quien hace de presentadora rompiendo los esquemas, de forma natural, y bebiendo agua de vez en cuando, en *Tacones lejanos* el director se decide por la actualidad de las televisiones privadas, y dos presentadoras, una de ellas muda, dan las noticias del día. En *Kika*, una crítica feroz contra los programas culturales en el medio televisivo, y el presentado por su madre es a la vez una constancia de su procedencia social. Es, además una crítica a la morbosidad y la explotación de la tele realidad, con el título *Lo peor del día*. En *Laberinto e*

pasiones, supone un homenaje transgresor a la prensa del corazón y a las revistas femeninas en general, encadenando, además, su aparición, con el mundo de las raíces del "popismo". También aparece como mera aclaración argumental en *La ley del deseo* y en *Matador*. Y, como causa en *¡Átame!*, utilizando como un homenaje a su cinefilia y a la prensa cinematográfica a través de la revista *Nuevo Fotogramas*, de la que incluso en *Tacones lejanos* aparecen recortes fotográficos de su protagonista Marisa Paredes, en la década de los años 70.

	Porcentaje	Años
Primera etapa (17P)	64,71%	1980-1991
Segunda etapa (8P)	87,50%	1991-2006

Tabla número 48 – Televisión / realities

22.22.- La narración

Nos ocupa un caso de autodidactismo que adquiere conocimientos a través de su trabajo, y configura técnicamente la proyección de su universo artístico. La técnica es un camino para su proceso creador, no una expresión perfeccionista y académica del contexto cinematográfico, motivo por el cual Almodóvar representa la vanguardia cinematográfica. Representa un mundo libre, anárquico y disparatado, aunque real, ejemplo de un nuevo concepto del arte, como ocurrió en sus comienzos con Saura, cuya procedencia social le permite conocer unos riesgos, que son impensables en un contexto burgués. Almodóvar vive la ebullición de la democracia, su estilo marca un toque hiperrealista, puesto que ya la censura no existe, busca en el cine la innovación, la experimentación, y consigue poco a poco crear un estilo fresco, origina, en relación con la postura vanguardista de los artistas de su época. Arriesgándose continuamente con la cámara y saltándose las leyes cinematográficas, logra unos resultados técnicos que de algún modo justifican

la inflación y la perpendicularidad de su cine. De este modo, el travelling, los primeros planos y el plano picado componen un rompimiento del hilo narrativo tradicional terminando con la idea acompasada de ritmo que hasta este momento había tenido el mundo del cine. Desde su primera película comercial huye de la tradición, y se encuadra dentro del "underground" americano y los seguidores del pop, como ya hemos ido subrayando a Andy Warhol. Pero la cámara que para Andy no ejercía ningún movimiento, en Almodóvar se convirtió en parte esencial, y así queda sujeta a la acción de sus propios personajes. Los puntos de mira, los planos y las figuras puramente cinematográficas tienen una transposición puramente de viñetas, algo que Almodóvar cultivó desde *La Luna de Madrid* o *La Víbora*, y la presentación a modo de cómic fotonovelas de sus películas en periódicos y revistas especializadas. Esta formación del cineasta adicto a la fotonovela, el cómic femenino, el mundo de la prensa del corazón en su versión más popular, convierte su obra en una versión pop a la española que interfiere una relación armónica entre ritmo narrativo, guión e imagen. Por ello podemos afirmar sin temor a equivocarnos que Almodóvar es el resultante de la confluencia de una serie de corrientes artístico literarias que desembocan en un nuevo arte del siglo XX, cuyo nombre ya se conoce como "almodovarismo".

La estilización y la perfección técnica de *Mujeres al borde de un ataque de nervios* son en esencia la palpable capacidad narrativa del director. Su forma de visualizar, y por ello de narrar, lo acerca al mundo del cómic. El esquema siempre repetido en las constantes de un personaje, ocasional al fondo de la pantalla, que a lo largo de su aparición va adquiriendo vida propia, origina la riqueza de personajes y situaciones en la obra de este realizador. La cantidad de personajes y situaciones convierten el film en germen de otros tantos y nos pone de manifiesto la capacidad innata del cineasta para narrar y entrecruzar historias, como fiel reflejo de la situación de lo que se trata, que transferidas, a la pantalla en imágenes del más puro estilo "underground".

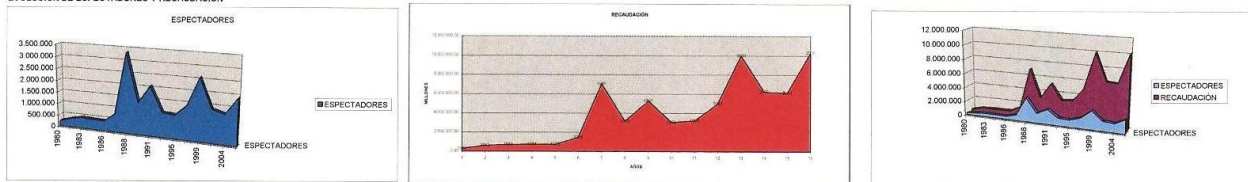
Almodóvar continuó investigando en la vanguardia e innovando. Con el paso del tiempo, como le ocurre a todo innovador, parte de sus películas se han ido convirtiendo en clásicas, y son proyectadas sin interrupciones en las distintas cadenas de televisión. Están siendo además adaptadas al teatro, como *Entre tinieblas*, y *La ley del deseo*, dato inequívoco de su importancia cultural, incluso en Londres con *Todo sobre mi madre*. Su visión personal, mezclando géneros y subgéneros resulta no clásico, pos su valentía, osadía y originalidad, dándole la vuelta a todos los parámetros tradicionales del cine; ha sido el director actual que más ha innovado el arte de la cinematografía, y desarrollando su faceta creativa, se ha convertido en el genio del cine español, sin olvidar a Luis Buñuel, ya que son los únicos directores de cine español que se citan en el mundo, quedando su obra como los finales de sus películas, es decir, abierta.

22.23.- Espectadores y recaudación

La asistencia de público a las salas así como la recaudación económica en toda la filmografía de Almodóvar está estudiada cuantitativamente en los siguientes gráficos y tablas de salida de resultados:

EVOLUCIÓN DE ESPECTADORES Y RECAUDACIÓN

	1980	1982	1983	1984	1986	1988	1988	1989	1991	1993	1995	1997	1999	2002	2004	2006
ESPECTADORES	216.154	358.153	453.280	424.345	415.988	780.328	3.346.655	1.351.732	2.072.921	1.037.808	981.750	1.433.308	2.590.237	1.367.450	1.241.637	1.930.840
RECAUDACIÓN	272.994,35	597.385,55	693.653,39	706.105,69	712.953,90	1.446.284,65	7.015.229,26	3.125.018,07	5.234.098,18	3.038.616,68	3.196.999,57	4.990.598,29	9.962.047,60	6.208.691,42	6.110.253,78	10.242.533,56
	PERF. LUCI. DON Y OTRAS CHICAS DEL MONTE	LABERINTO DE PASIONES	ENTRE TINIEBLAS	QUE HE HECHO YO PARA MERECEER ESTOJ	MATADOR	LA LEY DEL DESEO	MUJERES AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS	ATAQUE	TACONES LEJANOS	MIKA	LA FLOR DE MI SECRETO	CARNE TRÉMULA	TODO SOBRE MI MADRE	HABLE CON ELLA	LA MALA EDUCACIÓN	VOLVER

	1980	1982	1983	1984	1986	1988	1988	1989	1991	1993	1995	1997	1999	2002	2004	2006
ESPECTADORES	216.154	358.153	453.280	424.345	415.988	780.328	3.346.655	1.351.732	2.072.921	1.037.808	981.750	1.433.308	2.590.237	1.367.450	1.241.637	1.930.840
RECAUDACIÓN	272.994,35	597.385,55	693.653,39	706.105,69	712.953,90	1.446.284,65	7.015.229,26	3.125.018,07	5.234.098,18	3.038.616,68	3.196.999,57	4.990.598,29	9.962.047,60	6.208.691,42	6.110.253,78	10.242.533,56
	1980	1982	1983	1984	1986	1988	1988	1989	1991	1993	1995	1997	1999	2002	2004	2006

Tabla número 49 – Espectadores y recaudación

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

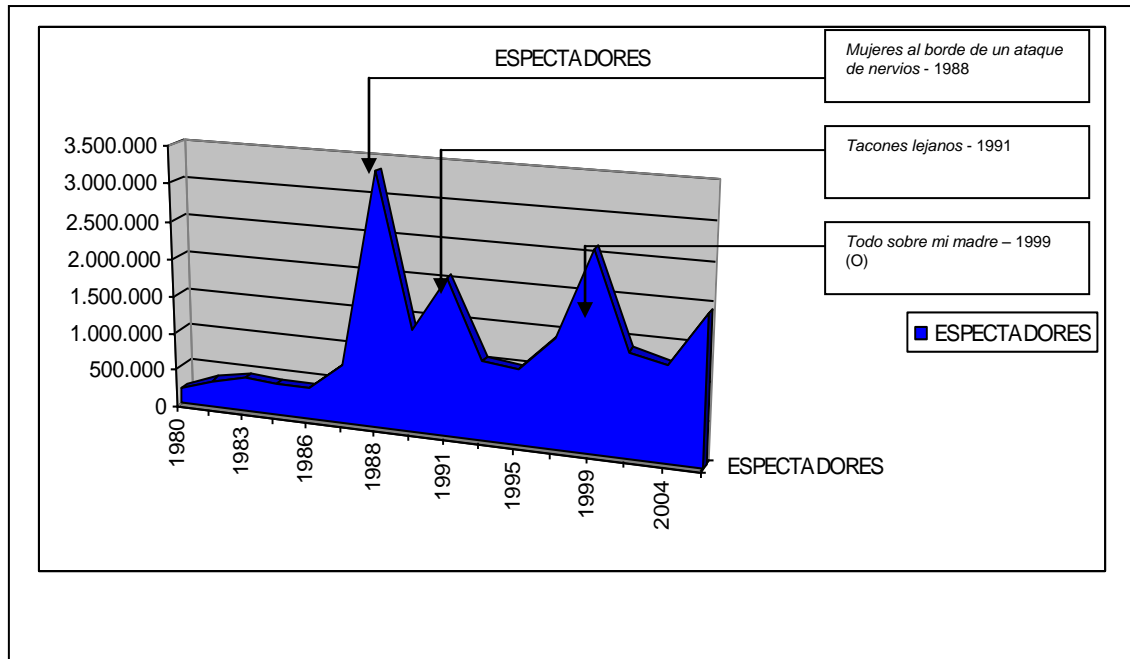

Gráfico número 9 – Espectadores

Existen tres picos de asistencia en cuanto al cómputo de espectadores correspondiendo con las películas *Mujeres al borde de un ataque de nervios*, año 1988. *Tacones lejanos*, año 1991 y *Todo sobre mi madre*, año 1999. Con el siguiente cómputo de espectadores por película: 3.346.655, 2.072.921, y 2.590.237 respectivamente.

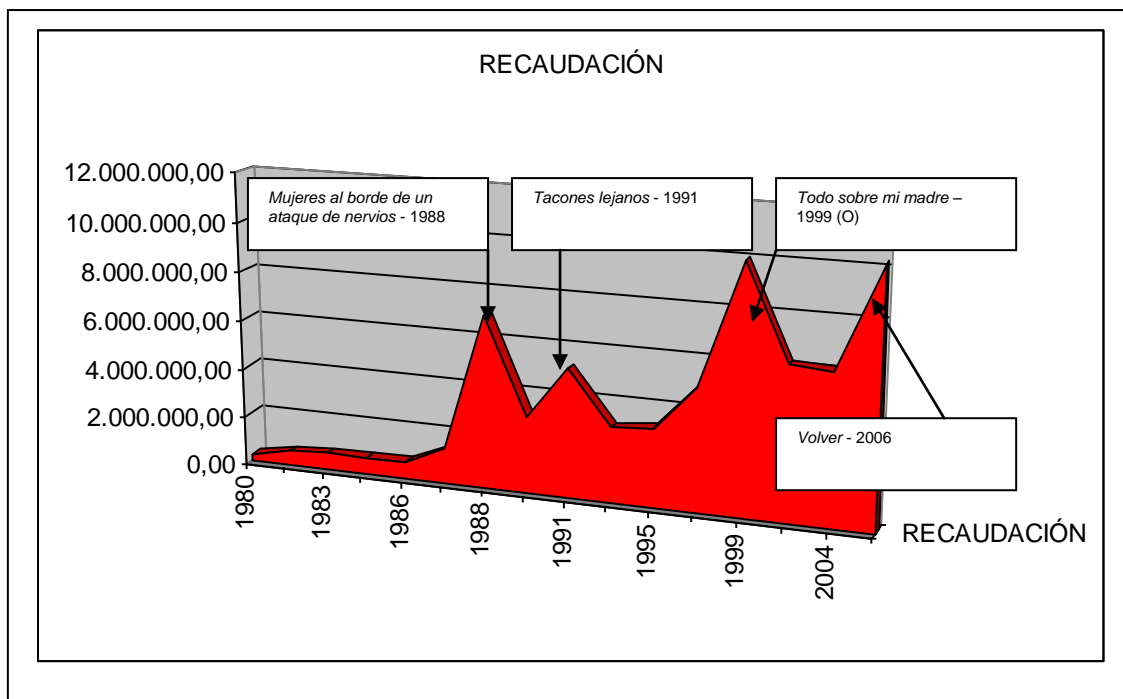

Gráfico número 10 – Recaudación

Nuevamente en cuanto a la recaudación existen tres picos en cuanto al cómputo de recaudación económica correspondiendo con las películas *Mujeres al borde de un ataque de nervios*, año 1988. *Tacones lejanos*, año 1991 y *Todo sobre mi madre*, año 1999. Con el siguiente cómputo de recaudación por película, respectivamente: 7.015.229,26 €, 5.234.098,18 € y 9.962.047,60 €, con lo que queda demostrado la proporcionalidad en cuanto a número de espectadores en sala y recaudación económica se refiere. Si bien, existe un dato muy importante y es para la película *Volver*, año 2006, donde el número de espectadores no es proporcional a la recaudación económica, con los siguientes datos, números de espectadores 1.930.840 y recaudación económica 10.242.533,56 €.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

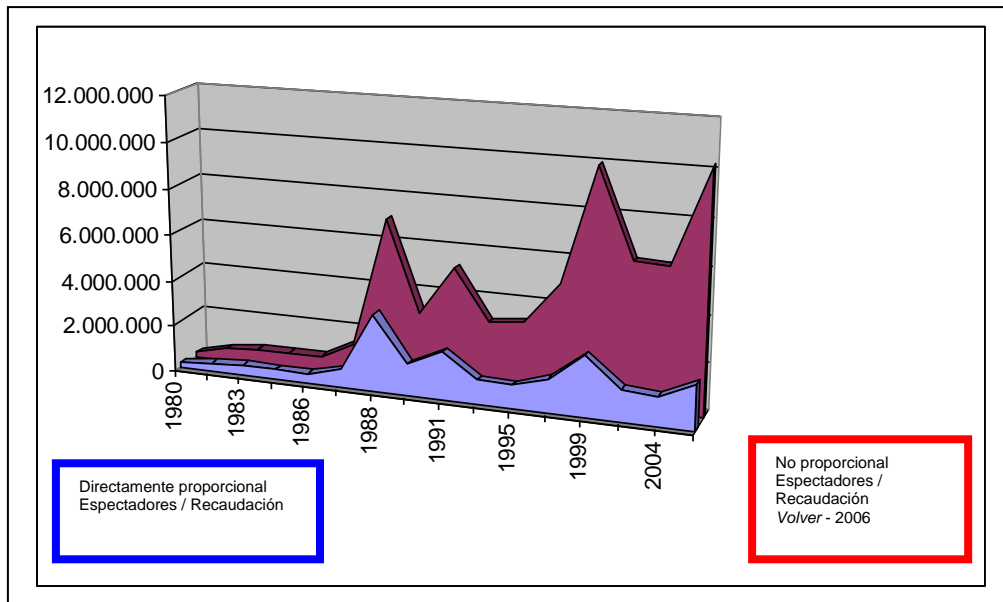

Gráfico número 11 – Comparativa espectadores y recaudación

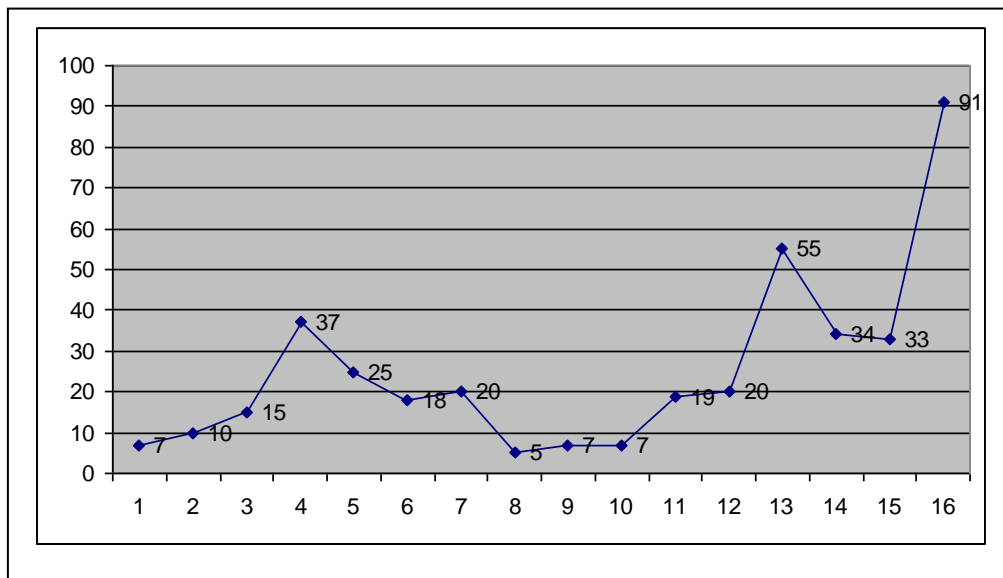

Gráfico número 12 – Comparativa espectadores y recaudación

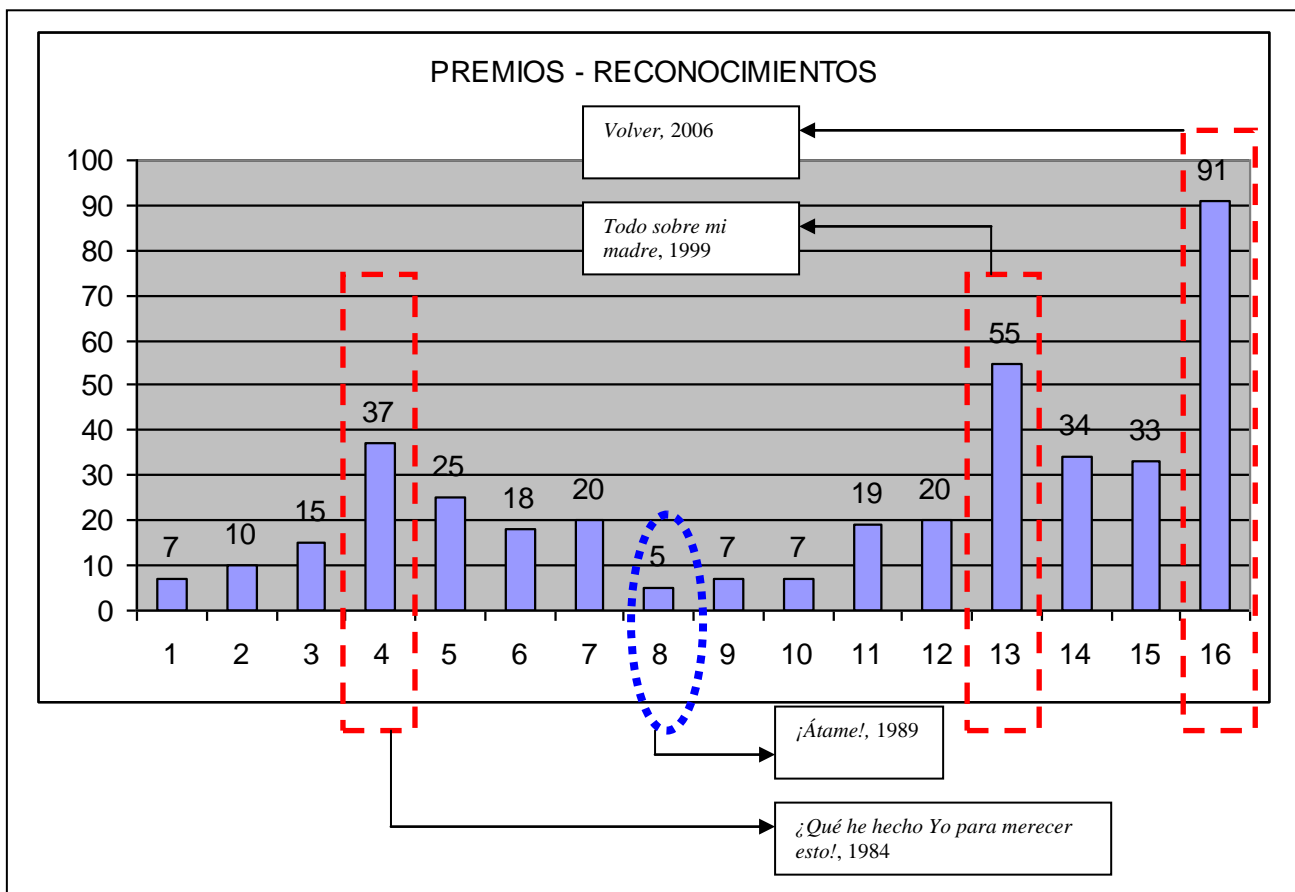

Gráfico número 13 – Premios y reconocimientos

Almodóvar escribe sus guiones, dirige, elige el vestuario y sus diseñadores, e incluso diseña él mismo, pinta, compone las letras de sus canciones y controla todo absolutamente, hasta el estreno de sus películas, resultando por ello un neorenacentista. El conglomerado de su obra es, pues, la expresión de todas sus inquietudes, experiencias e investigación. Facetas que no llegan al gran público, al ser considerado "superficial" por el tono jocoso de sus películas, pero es la representación más coherente de un trabajo creativo, personal y mal entendido, que ha dado el cine español.

22.24.- Esquema película tipo; constantes

Tras todo el contraste analítico desarrollado en el cuerpo de esta tesis doctoral, es decir, en los análisis cualitativos y cuantitativos, tanto en la trayectoria personal de Pedro Almodóvar Cavallero, como en la profesional a través de su filmografía; estamos en disposición de determinar lo que a partir de este momento sería: "el perfil de la película tipo". Si bien, no tiene por que seguir ortodoxamente estas directrices, pero sí que se acercarán al esquema básico que adoptamos a continuación (considerando los análisis como la segunda etapa del director, madurez profesional):

El título de la película estará en consonancia con el tema a desarrollar, como si todo partiese de él, podría ser la síntesis de la propia película. Dirección y guión de Pedro Almodóvar. Productora, El Deseo S.A. Créditos en rojos. Banda sonora de Alberto Iglesias. El género a utilizar sería el dramático con tonos de comedia. Sus personajes se comunicarán en muchas ocasiones a través de los teléfonos. Las voces en off serán a través de la escritura de alguno de sus personajes. Vivirán en ambientes diferenciados, según la clase social, a la que el autor intente plasmar. Es decir, una decoración pop para la clase burguesa media alta, y una decoración más bien kitsch para la más empobrecida. Los trastornos psicológicos enmascararán a alguno de los personajes, que en ocasiones, tendrá que recurrir a algún psicoterapeuta. La protagonista de la película será probablemente una actriz para la que ya Almodóvar ha escrito el guión. La banda sonora envolverá toda la cinta, con alguna que otra canción en habla hispana, protagonizada por algún cantante con voz desgarradora y con una vida controvertida. En menor ocasión, y casi de forma desapercibida aparecerá algún travestido u homosexual, incurso en una familia atípica (según la entendemos en la actualidad). El personaje que represente la tónica más marginal, estará inmerso en las drogas (tanto convencionales como de diseño). De aparecer algún actor masculino, no faltará algún plano de un desnudo trasero, o de cualquier tipo. La referencia a la religión estará presente de cualquier modo, bien a través de una

representación iconográfica eclesiástica, o venerando algún tipo de imagen religiosa. El llanto de la protagonista estará asegurado, así como haciendo uso del baño (miccionando), a la vez, que no faltará oportunidad para englobar en la gran pantalla un andar de zapatos, y unos planos de calzado. Los planos cenitales estarán reservados para “la mirada de Dios”, o para encuadrar una zona de trabajo en la cocina donde se apreciarán utensilios de cocina. Habrá algún tipo de muerte, cadáver o desgracia personal (justificando el género dramático). En algún plano de la película podría colarse una escueta intervención de Agustín Almodóvar. Aprovechando los exteriores de una ciudad como Madrid, habrán tomas desde el interior de un vehículo tipo turismo, preferentemente rojo. En algún momento cinematográfico alguno de los actores cogerá un taxi de la ciudad donde se desarrolle la película. Y como homenaje al “cine dentro del cine”, habrá alguna que otra referencia a un clásico cinematográfico e incluso alguna televisión en un segundo plano donde se apreciará algún informativo o un programa tipo “tele realidad”. Predominarán los colores, rojo, azul, verde y naranja, y en esta ocasión también habrá gran cantidad de negro, pues el director ha perdido el luto que mantenía por su madre doña Francisca Cavallero. La intervención fotográfica de Almodóvar quedará justificada en la búsqueda de objetos que luego se transformarán en una pequeña inserción de planos en contextualización con los interiores.

23.- Bibliografía y fuentes

23.1.- Bibliografía general

Alas, Leopoldo Clarín. *Doña Berta; Cuervo; Superchería*. Edición de Alfonso Sotelo Vázquez. Cátedra Letras Hispánicas.. Madrid 2003. . 1º Edición.

Allison, Mark. *Un laberinto español. Las Películas de Pedro Almodóvar*. Ocho y Medio, Libros de Cine. Madrid 2003. 1ª Edición.

Almodóvar, Pedro. *La mala educación. Un Guión de Pedro Almodóvar*. Colección Espiral. Ocho y Medio Libros de Cine y El Deseo, D.A. S.L.U. Madrid 2004. 1ª Edición.

Almodóvar, Pedro. *Patty Diphusa y otros textos. Contraseñas*. Anagrama. Barcelona 1995. 4ª Edición.

Almodóvar, Pedro. *Volver. Un Guión de Pedro Almodóvar*. Ocho y Medio Libros de Cine y El Deseo, D.A. S.L.U. Madrid 2006. 1ª Edición.

Andy Warhol "Giant size". Phaidon Press Inc. Londres 2006. 1ª Edición.

Capote, Truman. *TRUMAN CAPOTE, Cuentos completos*. Ediciones Anagrama S.A. Barcelona 2004. 1ª Edición.

Carmona, Luís Miguel. *La música en el cine español*. Cacitel S.L. Madrid 2007. 1ª Edición.

Coetzee, J.M. *Desgracia*. Contemporánea. Barcelona 2005. 6ª Edición.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Cunningham, Michael. *Las Horas*. Quinteto. El Aleph Editores. España 2004. 9ª Edición.

Doyle, Roddy. *Una estrella llamada Henry*. Muchnik Editores. Barcelona 2002. 1ª Edición.

Doyle, Roddy. *La mujer que se daba con las puertas*. Alfaguara. España 1997. 1ª Edición.

Echevarría Llombart, Begoña. *Las W'S de la entrevista*. Universidad Cardenal Herrera – CEU. Fundación Universitaria San Pablo – CEU. Valencia 2002. 1ª Edición.

Eco, Umberto. *Cómo se hace una tesis*. Gedisa Editorial. Barcelona 2004. 5ª reimpresión.

Fernández Oliva, Francisco Antonio. *Nombres de mujer. Carteles de cine*. Ediciones JC. Madrid 2006. 1ª Edición.

Frattini, Eric. Quesada Montse. "La Entrevista". *El arte y la ciencia*. Eudema Imagen y Comunicación. Madrid 1994. 1º Edición.

García de León, María Antonia. Maldonado, Teresa. *Pedro Almodóvar, la otra España cañí (sociología y crítica cinematográficas)*. Diputación de Ciudad Real – Área de Cultura. Biblioteca de Autores y Temas Manchegos. Ciudad Real 1989. 2ª Edición.

Holguín, Antonio. *Pedro Almodóvar*. Cátedra. Madrid 2006. 3ª Edición.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Holguín, Antonio. *Pedro Almodóvar*. Signo Imagen Cineastas. Madrid 1994. 1ª Edición.

Iturralde, Juan. *Días de llamas*. Debate. Barcelona 2002. 1ª Edición.

Lahiri, Jhumpa. *Intérprete de emociones*. Ediciones del Bronce. Barcelona 1999. 1ª Edición.

Markus, Sasa. *La Poética de Pedro Almodóvar*. Littera. Barcelona 2001. 1ª Edición.

Ordaz, Jesús. *La Revolución Pop*. Calamar Ediciones S.L., Rne3. Madrid 2003. 2ª Edición.

Santas Escrituras. Internacional Bible Students Association Broklyn, New York, U.S.A. 1967.

Royo Villanova, Jaime. *Almodóvar mon amour*. Ediciones Temas de Hoy S.A. Madrid 2006. 1ª Edición.

Smith, Paul Julian. *Amores Perros*. Gedisa Editorial S.A. Barcelona 2005.- 1ª Edición.

Straus, Frédéric. *Conversaciones con Pedro Almodóvar*. Ediciones Akal. España 2001. 1ª Edición.

Triadó Tur, Juan Ramón y Perera Rodríguez, Margarita. *Genios del Arte. Warhol*. VEGAP. Susaeta Ediciones S.A. Barcelona 2002. 1ª Edición

Vallejo, Fernando. *El desbarrancadero*. Alfaguara. España 2003. 3ª Edición.

23.2.- Tratados lingüísticos y diccionarios

DICCIONARIO AVANZADO SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS LENGUA Española.
VOX. Primera Edición. Reimpresión 2000.

DICCIONARIO DE DUDAS Y DIFICULTADES DE LA LENGUA Española.
Manuel Seco de la Real Academia Española. Décima edición. Quinta
reimpresión 2003.

DICCIONARIO DE LA LENGUA Española, Real Academia Española, Vigésima
Segunda Edición, 2001. Tomo I, y tomo II.

DICCIONARIO PANHISPÁNICO DE DUDAS. Real Academia Española.
Asociación de Academias de la Lengua Española. Santillana Ediciones
Generales, S.L, 2005, Madrid.

EL CASTELLANO ACTUAL: USOS Y NORMAS. Manuel Casado. Séptima
Edición actualizada 2000.

EL DARDO EN LA PALABRA. Fernando Lázaro Carreter. Sexta Edición 2001.

ORTOGRAFÍA DE LA LENGUA Española. Edición Revisada por las Academias
de La Lengua Española. Real Academia Española. Edición 1999.

UNA PALABRA GANADA, Notas Lingüísticas. Humberto Hernández. Primera
Edición 2002.

VERBOS ESPAÑOLES. Jorge Alonso Moro. Segunda Edición. Reimpresión
2002.

23.3.- Guiones

La flor de mi secreto. Barcelona, Plaza & Janés, 1995.

Carne Trémula: el guión, Barcelona, Plaza y Janés, 1997.

Todo sobre mi madre, Barcelona, Plaza & Janés, 1999.

Hable con ella, Madrid, Ocho y medio, libros de cine, 2002.

La mala educación, Madrid, Ocho y medio, libros de cine, 2004.

Volver, Madrid, Ocho y medio, libros de cine, 2006.

23.4.- Filmoteca

- *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón*, año 1980
- *Laberinto de pasiones*, año 1982
- *Entre tinieblas*, año 1983
- *¿Qué he hecho yo para merecer esto!*, año 1984
- *Matador*, año 1986.
- *La ley del deseo*, año 1988.
- *Mujeres al borde de un ataque de nervios*, año 1988.
- *¡Átame!*, año 1989.
- *Tacones lejanos*, año 1991.
- *Kika*, año 1993.
- *La flor de mi secreto*, año 1995.
- *Carne Trémula*, año 1997.
- *Todo sobre mi madre*, año 1999.
- *Hable con ella*, año 2002.
- *La mala educación*, año 2004.
- *Volver*, año 2006.
- *Tráiler para amantes de lo prohibido*. Año 1993.
- *Salomé* – Almodóvar 1978. Cortometraje
- *Ser o no ser* – Ernst Lubitsch, 1942
- *Roma ciudad abierta* - Roberto Rosellini, 1946
- *Toro Salvaje* – Martín Scorsese, 1980.

23.5.- Fonoteca

¿Qué he hecho yo para merecer esto!. Banda sonora original de Bernardo Bonezzi. Karonte, 1984.

Matador. Banda sonora original de Bernardo Bonezzi. Karonte., 1983.

Mujeres al borde de un ataque de nervios. Banda sonora original de Bernardo Bonezzi. Karonte, 1988.

Tacones lejanos. Banda sonora original de Ryuichi Sakamoto. BMG, 1991.

La flor de mi secreto. Banda sonora original de Alberto Iglesias. BMG, 1995.

Carne Trémula. Banda sonora original de Alberto Iglesias. BMG, 1997.

Todo sobre mi madre. Banda Sonora original de Alberto Iglesias. Universal Music Spain, 1999.

Hable con ella. Banda sonora original de Alberto Iglesias. Milan Music, 2002.

Volver. Banda sonora original de Alberto Iglesias. EMI, 2006.

B.S.O. Almodóvar – EMI Music Spain S.A. – 2008

Songs of Almodóvar – Varios (fnac Importación)

Nitin Shawney. Profesy – Everlasting Records.

Rachid Taha. Medina – Universal.

Cachaíto. Cachaíto – World Circuit.

Taraf Haiduks. Bando of Gypsies. Crammed Discs.

Bebel Gilberto. Tato Tempo. Distimusic.

Gilberto Gil. Sao Joao Vivo. Warner Music.

Caetano Veloso. Noites do Norte. Universal.

Marvin Gaye. Lets get it on de luxe. Universal

Maceo Parker. Roots Revisited 10th Aniversary. Minor Music Records.

Femi Kutl. Shiki Remixed. Universal.

Chavela Vargas. Marcorina. Warner Music.

La Lupe. La trilogía. Gran Vía (sello: Manzana)

23.6.- Tesis Doctorales:

Amiguet Esteban, José M. *El concepto de marca en la comunicación publicitaria del cine*. 1999. Director Eduardo Rodríguez Merchán. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias de la Información. Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad I.

Arbañil Satas, Mónica. *El cine según Pedro Almodóvar*. 1997. Director Bedoya, Ricardo. Universidad de Lima. Facultad de Ciencias de la Comunicación.

Arroyo Blanco, Susana. *Lo cotidiano y lo increíble en el cine de Pedro Almodóvar*. 1999. Director, Luis Úrbez Castellano. Universidad Pontificia de Salamanca. España.

Campeny Nájara, Paula. *Análisis del contenido visual en los carteles de las películas de Almodóvar*. 2003. Universidad Pontificia de Salamanca. España.

Castaño Cabañas, Eva María. *Los medios de comunicación en la filmografía comercial de Pedro Almodóvar (1980-1995)*. 1997. Directora, Rosa María Pinto Lobo. Universidad Pontificia de Salamanca. España.

Fernández Alonso, Mercedes. *Pedro Almodóvar y sus mujeres*. 1998. Director, Luis Úrbez. Proyecto fin de carrera - Universidad Pontificia de Salamanca. 1998. Universidad Pontificia de Salamanca. España.

García Vallejo, Belén. *El cine de Pedro Almodóvar: una temática al margen*. 1996. Director, Luis Úrbez. Universidad Pontificia de Salamanca. España.

Karg, Stefanie *Trabajar y formar una familia, como una persona normal : Zeichen der Identität im filmischen werk Pedro Almodovar*. Vorgeleget von Stefanie Karg. 1997. Universität des Saarlandes.

TESIS DOCTORAL: "Pedro Almodóvar, director, guionista, productor y fotógrafo"

ORLANDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Mayoral Sánchez, Alfonso. *El melodrama en el cine de Pedro*. 1998. Director Luis Úrbez. 1998. Universidad Pontificia de Salamanca. España.

Moralejo García, David. *Forma y contenido compartidos en el cine de George Cukor y Pedro Almodóvar*. 2002. Director, Pedro Sangro Colón. Universidad Pontificia de Salamanca. España.

Moro López, María Rosalía *La imagen femenina en la filmografía de Pedro Almodóvar*. 1994. Director, Luis Úrbez. Universidad Pontificia de Salamanca . España.

Nuño del Campo, Laura *Análisis de los personajes secundarios en el cine de Pedro Almodóvar*. 2002. Director, Pedro Sangro Colón. Universidad Pontificia de Salamanca. España.

Pedraza Román, Pilar. *La homosexualidad en el cine español :Eloy de la Iglesia y Pedro Almodóvar*. 2000. Director, José Alberto Conderana. Proyecto fin de carrera - Universidad Pontificia de Salamanca. España.

Vázquez Lima, Eva. *Hacia un prototipo almodovariano de mujer*. 1995. Director Luis Úrbez. Universidad Pontificia de Salamanca. España.

En La Laguna a 30 de abril de 2010.-

Fdo: Orlando Gutiérrez Rodríguez