

Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación

Trabajo de Fin de Grado

Grado en Periodismo

**Pedro Almodóvar: Análisis de la historia de España desde
1980 hasta la actualidad a través de su filmografía**

Alumna: Lucía Hernández Tost

Tutor: Dr. Benigno León Felipe

Curso académico

2018-2019

Resumen

Pedro Almodóvar es un referente, tanto nacional como internacional, del mundo cinematográfico de habla hispana. Su filmografía retrata a la perfección la sociedad y cultura de la época y a modo de crítica encubierta en clave de humor denuncia los tabúes y prejuicios de la sociedad española. La libertad sexual, el papel de la mujer, la experimentación de nuevas formas de goce, y la religión católica son algunos de los temas más recurrentes en su obra. Almodóvar comienza a desarrollar su producción audiovisual durante la época de la transición democrática en España y del movimiento de la movida madrileña, convirtiéndose en uno de los mayores exponentes de esta corriente artística. En consecuencia, esto va a marcar el carácter y compromiso social tan singular de sus largometrajes. Aún a día de hoy el cineasta sigue estrenando películas y esto nos permite poder analizar a través de su filmografía los cambios que ha experimentado nuestro país, desde su primera película en 1981 hasta su última estrenada en 2019. Numerosos investigadores se han interesado por estudiar sus creaciones ya que su peculiar forma de ver la vida lo ha convertido en un director de cine de culto.

Palabras clave: Pedro Almodóvar, Cine Español, Historia de España, Análisis

Abstract

Pedro Almodóvar is a reference, both national and international, of the Spanish-speaking film world. His filmography perfectly portrays the society and culture of the time. And, as a covert criticism, in a humorous way, he denounces the taboos and prejudices of Spanish society. Sexual freedom, the women's role, experimentation and the Catholic religion are some of the most recurring topics in his work. Almodóvar begins to develop his audiovisual production during the period of democratic transition in Spain and the so-called 'movida madrileña', becoming one of the main exponent of this artistic movement. In consequence, he will mark the character and social commitment usually associated with his full-length film. Even today, the filmmaker continues premiering films, allowing us to analyze his works through the changes experienced by our country, from his first film in 1981, until his last one in 2019. Many researchers have been interested in studying his artistic work, since due to his peculiar ways of viewing life, he has become a cult film director.

Keywords: Pedro Almodóvar, Spanish Cinema, Spanish history, Analys

Índice

1. Introducción.....	5
1.1 Metodología y marco teórico.....	6
2. Hipótesis y Objetivos.....	7
3. Contexto histórico y datos biográficos del directo	
3.1.1 Contexto histórico	8
3.1.2 El Franquismo	8
3.1.3 La Transición democrática	8
3.1.4 La movida madrileña	9
3.2 Datos biográficos del director	10
4. Revisión bibliográfica	
4.1 Filmografía.....	12
4.2 Artículos del director	33
5. Análisis de los datos obtenidos	
5.1 Evolución de la mujer en la sociedad	35
5.2 Papel del hombre en la sociedad	37
5.3 Libertad	37
5.4 Religión	38
6. Conclusiones	39
7. Bibliografía	40

1. Introducción

Pedro Almodóvar es un director de cine, guionista y productor español que se ha consolidado y posicionado como referente tanto en el ámbito nacional como internacional del mundo cinematográfico. Numerosos premios y reconocimientos obtenidos a lo largo de su trayectoria profesional lo avalan.

Con el paso de los años, ha conseguido crear un estilo propio y reconocible en cualquiera de sus largometrajes. Sin embargo esta fidelidad en sus películas divide completamente al público: aquellos que lo aman y aquellos que lo detestan. Asimismo lo demuestran las críticas de Carlos Boyero (1953) columnista de *El País* sobre la película *Todo sobre mi madre*: “Pensé (...) que sus hilarantes chapuzas fílmicas retratando a una fauna estratégicamente pintoresca y autoconvencida de que los tiempos estaban cambiando serían flor de un día” Y en contraposición la del crítico de cine inglés Phillip French (1933) en el *The Guardian* sobre la misma película: “Divertida, triste y emocionalmente generosa (...) Todas las actuaciones son excelentes y la película está inmaculadamente diseñada”

Es difícil encasillar su carrera filmográfica en un solo género. Si bien, a pesar de que sus temas se repiten durante los casi cuarenta años que le preceden, la manera de presentarlos al público ha ido cambiando. Muchos son los profesionales que han analizado su obra, y hay muchas versiones acerca de sus etapas. Sin embargo podríamos delimitarlas en tres donde la mayoría de los expertos coinciden: una primera etapa experimental -desde *Pepi, Luci y Bom y otras chicas del montón* (1980) hasta *Entre Tinieblas* (1983) - una segunda etapa de cine más elaborado empezando a ser considerado de culto -desde *¿Qué he hecho yo para merecer esto?* (1984) hasta *Carne Trémula* (1997) - y una tercera etapa introspectiva -desde *Todo sobre mi madre* (1999) hasta *Dolor y Gloria* (2019)-.

Pedro Almodóvar se ha posicionado como abanderado de la lucha por los derechos de las mujeres y de la libertad sexual. Sus comienzos se desarrollan en los primeros años de la Transición Española y esto supuso que su ideología y compromiso social tengan especial relevancia en su producción intelectual. A la hora de contextualizar su producción filmográfica es necesario hacer una aproximación al origen e historia del movimiento de la movida madrileña. Siendo sus temas más recurrentes la transexualidad, el sexo, el amor, las drogas, la homosexualidad, el papel de la mujer, todo ello envuelto y mezclado con una España católica, tradicional y con resquicios del franquismo.

El cineasta ha sido objeto de estudio por los investigadores por numerosos aspectos de sus filmografías. Sin embargo, los dos más recurrentes han sido el papel de la figura femenina y el uso de los colores en sus largometrajes. Su peculiar estilo de ver la vida y de representarlo en la gran pantalla han conseguido convertirle en el director de cine más célebre de la historia de España junto a Luis Buñuel. De esta forma, sus obras se toman como ejemplos de estudio en las universidades de cine del mundo entero y han sido asimiladas a la cultura general de nuestro país.

1.1. Metodología y marco teórico.

Pedro Almodóvar tiene una gran trayectoria profesional y una obra bastante amplia, sin embargo abarcable. Desde 1980 hasta la actualidad ha desarrollado un total de 21 películas, todas ellas estrenadas en un espacio temporal de 3 años de media entre cada una. En el siguiente trabajo se procederá a analizar el total de sus obras ya que así lograremos conseguir unos resultados más precisos.

- Se analizarán cronológicamente un total de 21 obras: *Pepi Luci Bom y otras chicas del montón* (1980), *Laberinto de Pasiones* (1982), *Entre tinieblas* (1983), *¿Qué he hecho yo para merecer esto?* (1984), *Matador* (1986), *La Ley del deseo* (1987), *Mujeres al borde de un ataque de nervios* (1988), *¡Átame!* (1989), *Tacones Lejanos* (1991), *Kika* (1994), *La Flor de mi Secreto* (1995), *Carne Trémula* (1997), *Todo Sobre Mi Madre* (1999), *Hable con Ella* (2002), *La Mala Educación* (2003), *Volver* (2005), *Los abrazos rotos* (2009), *La piel que habito* (2011), *Los amantes pasajeros* (2013), *Julieta* (2016) y *Dolor y Gloria* (2019).

Además y con el propósito de dar el punto de vista del director, analizaremos algunos de sus artículos publicados en el periódico *El País*. Destacando solamente aquellos que hacen referencia al análisis y comentario de sus propias películas, y a los puntos de vista del autor sobre la situación de España.

- Se analizarán cronológicamente un total de 4 artículos escritos por el director: “En un país sin censura” (1990), “Industria e Hipocresía” (1990), “Vuelve Entre Tinieblas” (1996) y “La violencia etarra” (2007).

2. Hipótesis y Objetivos

En el presente trabajo, se han establecido una serie de objetivos con el propósito de orientar el desarrollo de la investigación:

- Analizar los temas más recurrentes de la filmografía de Pedro Almodóvar.
- Analizar la influencia del contexto histórico en el que se desarrolla su ejercicio profesional.
- Conseguir un acercamiento hacia la historia de España a través de su filmografía.
- Analizar los roles de género a través de su filmografía.
- Analizar cómo ha evolucionado la sociedad desde 1980 hasta la actualidad.

A raíz de la información recabada y en función de los objetivos, a continuación se exponen las hipótesis que se esperan encontrar tras la pertinente investigación que se realizará en este trabajo:

- Sus películas son reflejo de la sociedad Española.
- La representación de la mujer y del hombre en su cine evoluciona de la mano de la propia sociedad.
- Las películas del autor tienen una gran carga autobiográfica
- Pedro Almodóvar utiliza sus películas para dar voz a distintas luchas.
- Almodóvar se apropia de los aspectos más tradicionales de la cultura española y les da un nuevo sentido.

3. Contexto histórico y datos biográficos del director

3.1 Contexto histórico

3.1.1 El franquismo

Tras la firma del último parte de guerra, el 1 de abril de 1939, se anuncia la victoria del bando nacional sobre el ejército republicano. Comienza así una etapa política en España, que durará hasta 1975, y que estará dominada por la figura del dictador Francisco Franco.

El franquismo fue una época violenta y opresiva en la historia de nuestro país. Secuestró las libertades durante los cuarenta años de su dictadura en España y persiguió a quienes eran diferentes en ideologías y creencias.

Su estructura de gobierno se basa principalmente en 4 pilares: El ejército, que constituye la base del régimen, representando la defensa del orden institucional y la defensa del orden público, participando notablemente en el Consejo de Ministros y en Las Cortes. La Falange, que se erige como el partido único e incuestionable del régimen. La iglesia Católica, visible tanto en los altos cargos consultivos del Estado como en la educación. Y finalmente la monarquía que logra que Franco asuma la función de regente perpetuo.

3.1.2 La transición a la democracia

Con la muerte del dictador el 20 de noviembre de 1975, anunciada por el entonces presidente del Gobierno Carlos Arias Navarro con su ya tan sonado discurso de “Españoles... Franco ha muerto”, comienza en nuestro país el periodo de transición a la democracia.

Esta fue una etapa de gran convulsión política y de gran incertidumbre en nuestro país. Sigue habiendo mucha represión por parte del estado, sigue sin haber legalización de los partidos políticos, siguen habiendo extremismos, y todavía siguen estando presentes ciertos aspectos de la dictadura, sin lograrse aún el tan deseado cambio institucional.

El 6 de diciembre de 1978 se ratifica en referéndum la Constitución Española. En el año 1982, tras el hundimiento de la Unión de Centro Democrático (UCD) de Adolfo Suárez y tras numerosos intentos por parte de sectores tardofranquistas en gobernar el país –golpe de estado fallido por Tejero en el Congreso-, Felipe González gana las elecciones con el PSOE y se convierte en

el primer presidente de izquierdas tras la dictadura, dejando atrás el régimen del general Francisco Franco y dando paso a una España libre y democrática.

3.1.3 La movida madrileña

La movida madrileña fue un movimiento contracultural creado en Madrid durante los años de la Transición democrática. Fue una explosión cultural, social e incluso económica, resultado de un país que comenzaba a despertar tras cuarenta años de represión y dictadura.

Existen distintas opiniones sobre el comienzo de este movimiento, sin embargo la gran mayoría de los investigadores coinciden que arrancó en el año 1980 tras el concierto “Homenaje a Canito” en la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid, y que se consolidó al año siguiente con motivo del “Concierto de Primavera” de la Escuela de Arquitectura.

Esta corriente juvenil, creativa, optimista, luchadora y libre en todos los sentidos, fue extendiéndose por toda la geografía del territorio español, con el propósito de dar un lavado de cara a la imagen que se había proyectado de nuestro país, y en consecuencia de los españoles, durante el franquismo.

Como cualquier otro movimiento revolucionario, La Movida se vio reflejada y representada en distintos ámbitos de expresión, convirtiéndose en impulsora de estilos y vertientes nuevas.

El ámbito musical fue el más importante. Tanto es así que se convirtió en su seña de identidad. La música de la movida supuso un antes y un después en la historia musical de nuestro país. Grupos como *Alaska y los Pegamoides*, *Los Secretos*, *Nacha Pop* o *Kaka De Luxe*, fueron algunos de las caras más visibles de este periodo.

En el cine encontramos como máximos exponentes a Pedro Almodóvar con las películas de su primera etapa más experimental con *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón* (1980), *Laberinto de Pasiones* (1982), y *Entre Tinieblas* (1983) y a Fernando Trueba con la película *Ópera Prima* (1980).

La televisión fue clave para la difusión de esta corriente. Programas como *La edad de oro* (1983-1986) dirigido y presentado por Paloma Chamorro aparecían cada jueves en la televisión de todos los españoles o *La Bola de Cristal* dirigido por Lolo Rico.

La literatura, fotografía, moda, pintura y cualquier otra vertiente artística se ven influenciadas también por este movimiento.

A día de hoy, los medios de comunicación tienden a describir la Movida Madrileña como un periodo desenfadado de drogas, sexo y alcohol. Sin embargo, se olvidan añadir que además de haber sido eso, -fruto de las prohibiciones de años anteriores- fue creación, inspiración y la fiesta de bienvenida a la España que conocemos hoy en día. La movida en definitiva fue una explosión de colores y alegría celebrando la despedida de un país gris y sin vida.

3.2 Datos biográficos del director

Pedro Almodóvar nace en Calzada de Calatrava el 24 de septiembre de 1949, provincia de Ciudad Real. Crece en Extremadura y recibe una educación religiosa en un internado de los padres salesianos y franciscanos cuya impronta se dejara sentir en su anticlericalismo declarado. Allí también nace su pasión por el cine y el teatro.

A los 17 años se marcha a Madrid con el propósito de dedicarse al cine. Su deseo de matricularse en Escuela de Cine se ve frustrado por el cierre de esta debido a la censura del cine durante el franquismo. Sin dinero Pedro Almodóvar debe subsistir con pequeños trabajos hasta opositar para un puesto en la Telefónica donde permanecerá durante varios años compatibilizando su existencia formal de administrativo de clase media con una vida bohemia y de artista. En esos años forma parte de un pequeño grupo de teatro llamado “Los Goliardos” y por fin puede comprarse una cámara súper 8 para empezar a rodar.

Es la época del Madrid de finales de los sesenta, todavía bajo el yugo de la dictadura franquista pero sin embargo ya una ciudad pujante del arte y de la cultura en general y en particular de culturas alternativas, *undergrounds*, importadas del resto de Europa.

Una ciudad donde se respiran las ansias de libertad y modernidad en cuyos ambientes contraculturales y transgresores se sumergirá el futuro cineasta escribiendo sus primeros relatos, novelas y guiones de televisión, dirigiendo varios cortometrajes y formando el grupo de punk-rock McNamara. Estos años configuran la antesala de la llamada Movida madrileña de principios de los ochenta.

Con la Movida, el cineasta encontrará el material definitivo que inspire su colorista obra filmográfica repleta de personajes de la noche, drogadictos, díscolos y marginales, rompedores de tabús sexuales y sexistas de la época franquista consagrándose como el autor de un género cinematográfico único que ha trascendido las fronteras de nuestro país.

En 1980 dirige su primer largometraje, *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón* (1980), al que seguirán otras películas en las cuales irá perfilando su particular estilo cinematográfico hasta su consagración con *¿Qué he hecho yo para merecer esto?* (1984). Con su hermano funda la productora "El deseo S.A" en el año 1986. En 1988 da el salto a la fama mundial con la película *Mujeres al borde de un ataque de nervios* (1988) nominada a los Óscar en la categoría de mejor película extranjera logrando finalmente la estatuilla unos años más tarde con *Todo sobre mi madre* (1999) y el óscar al mejor guión original en 2002 con *Hable con ella* (2002). Almodóvar ha recibido varios galardones nacionales como los Goyas, el premio Príncipe de Asturias en el año 2006 y distinciones en certámenes internacionales como el Festival de Venecia, o El Fenix europeo.

Desde el principio se ha rodeado de actrices que en parte han saltado a la fama por su participación en el reparto de sus películas como Carmen Maura, Victoria Abril, Bibi Andersen, Maria Barranco, Marisa Paredes, Rosi de Palma, Chus Lampreave o Penélope Cruz entre otras. Superada la época de La Movida Madrileña y sus años posteriores, Almodóvar continúa a día de hoy produciendo y dirigiendo películas, más intimistas e introspectivas como su último largometraje que se estrenó este mismo año (2019).

Figura 1.- Almodóvar filmando alguna de sus películas por las calles de Madrid

4. Revisión bibliográfica

Pedro Almodóvar es un director de cine que se ha consolidado como referente en la filmografía de habla hispana. Su punto de vista representado en sus películas sobre el comportamiento de la sociedad española ha captado el interés de numerosos investigadores que han ahondado en las características de sus obras para tratar de justificar la importancia que estas han tenido tanto a nivel nacional como internacional. A continuación, procederemos a realizar un análisis en profundidad de toda la producción filmográfica existente de Pedro Almodóvar y seguidamente analizaremos algunos artículos publicados por el propio director en *El País*, siguiendo los criterios establecidos en el apartado de Metodología y Marco Teórico. (1.1)

4.1 Filmografía

- *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón* (1980)

Opera prima del director, estrenada en plena transición a la democracia de España. Atrevida, gamberra y con un humor impropio para esa época. Proporciona una visión de una sociedad con ansia de libertad social, sexual y cultural, en consonancia con las nuevas políticas democráticas que estimulaban tal apertura. En esta primera obra, Pedro Almodóvar marca el principio de su futuro sello de autor caracterizado por sus personajes femeninos fuertes y fuera de lo común.

La película arranca con una violación a Pepi, protagonista de la historia. Toda la trama argumental del film, gira en torno a la venganza que esta decide llevar a cabo tras lo sucedido. Más adelante, aparecen los personajes de Luci y Bom. Las tres son mujeres que se salen de la norma: hablan abiertamente y explícitamente de sus deseos y fetiches en torno a la sexualidad, de sus sentimientos y de sus amores de una manera divertida, peculiar y sorprendentemente explícita que, aún a día de hoy, dejan perplejo al espectador.

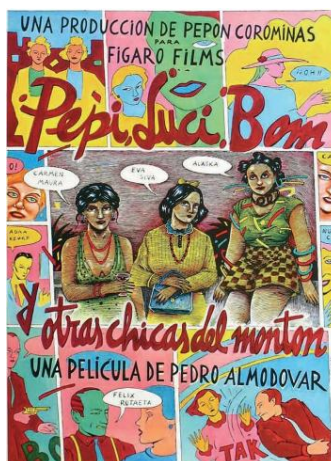

Figura 2.- Cartel de la película “Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón”(Cesepe, 1980)

- *Laberinto de Pasiones* (1982)

Laberinto de Pasiones representa, en todo su esplendor, la época de la movida madrileña. En forma casi que de tributo, Almodóvar muestra la cultura musical tan característica de los 80 en nuestro país, la forma de relacionarse de los jóvenes, el desenfreno sexual, el travestismo y las drogas. Una vez más, vemos un director interesado en temáticas *undergrounds* y punks que eran consideradas tabú en el cine anterior a la transición. De esta manera vemos plasmado a través de su creación el espíritu de libertad total que algunos trataban de convertir, por todos los medios, en su filosofía de vida.

La película narra varias historias de amor ubicadas en un Madrid evolucionado, cambiante, salvaje y divertido. La pareja protagonista, en torno a la cual gira la historia, está compuesta por Sexilia – una integrante ninfómana de un violento grupo musical femenino- y por Riza Niro – hijo de un famoso emperador árabe, más interesado por los hombres que por la política internacional-.

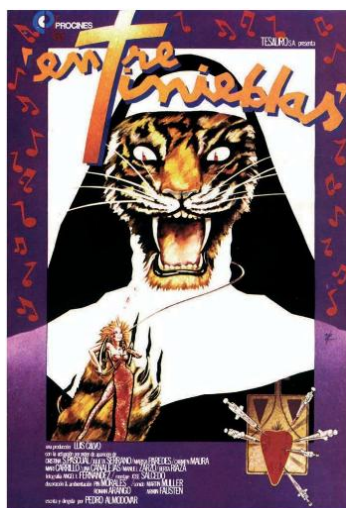

Figura 4.- Cartel de la película “Entre tinieblas” (Zulueta,1983)

- *¿Qué he hecho yo para merecer esto?* (1984)

En esta cuarta película encontramos todos los elementos abordados ya en sus secuencias anteriores: homosexuales, familias marginales, prostitución, sexo impúdico, consumo de drogas, experimentación, tradición y transgresión. Todo esto acompañado del humor y de la exageración tan característica de sus obras. Sin embargo, a pesar de guardar su esencia, vemos por vez primera a un Almodóvar que va dejando atrás su etapa más experimental y se va adentrando en un cine de culto por el que será recordado. Es una de sus películas más alabadas por la crítica y su estructura comienza a ser mucho más convencional, siguiendo los cánones establecidos por Hollywood (inicio - nudo – desenlace).

Además de los aspectos ya recurrentes, Almodóvar hace especial hincapié en la “vida de barrio” tan característica de esos años, reflejando así la dura situación económica de la mayoría de las familias de la época y mostrando el papel de la mujer esta vez como una indiscutible matriarca de la familia a la sombra de su marido.

La película cuenta la historia de Gloria, una ama de casa adicta a las anfetaminas, que vive con su marido, sus hijos y su suegra en una casa de cuarenta metros cuadrados y que tiene que hacer frente a las miserias para sacar adelante a toda la familia. Es una mujer infeliz y frustrada, representando así a la mayoría de mujeres amas de casa españolas de la época que nunca gozaron de grandes oportunidades en la vida. A raíz de esta historia principal, Almodóvar completa la trama con las hazañas de sus vecinos y allegados de la protagonista.

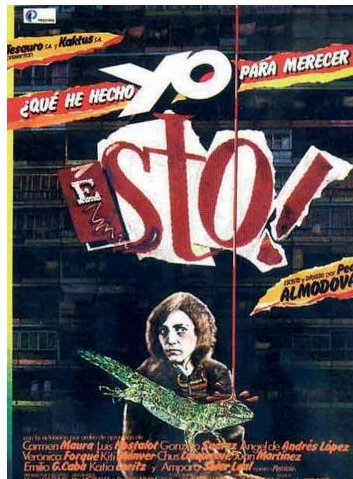

Figura 5.- Cartel de la película “¿Qué he hecho yo para merecer esto?” (Zulueta, 1984)

- *Matador* (1986)

Se podría considerar la película más desconocida del director. Una vez más el sexo y el erotismo vuelven a ser protagonistas en este largometraje, pero enfocado desde un punto de vista diferente al que nos tiene acostumbrado el director. Almodóvar representa en el film la sexualidad como un instinto violento, más ligado a la territorialidad y a la agresión, que al cariño. Por otra parte, se tocan aspectos de la vida de gran relevancia como la muerte, utilizando como símil la liturgia de la muerte en el mundo taurino tan arraigado en la sociedad de la época. Asimismo, vemos también reflejado en el personaje del torero un imaginario de tradición, folclore, poder, superioridad y fuerza característicos de una identidad viril y militar heredada del régimen franquista.

La historia de *Matador* es el relato de Diego, un torero que se ve obligado a retirarse del mundo de los toros debido a una cogida. A partir de entonces, se dedica a impartir clases de tauromaquia a jóvenes aspirantes. Sin embargo, pronto se percata que su obsesión de matar, que antes se veía aliviada en las plazas de toros, todavía sigue presente. Esta situación le va a llevar a cometer al protagonista dos asesinatos y lo llevarán a conocer a María, admiradora del torero con tendencias similares a las suyas. En la escena final, ambos acaban suicidándose.

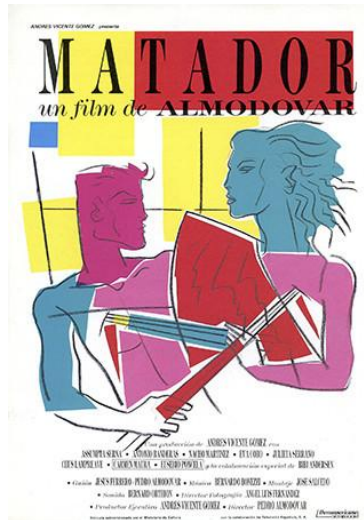

Figura 6.- Cartel de la película “Matador” (Berlanga/Gatti,1986)

- *La ley del deseo* (1986)

Esta es una película indispensable de su trayectoria. En ella se vuelven a reafirmar sus temas más recurrentes y valores del director mencionados con anterioridad- sexo, religión, pasión y deseo-. Sin embargo, cabe destacar la importancia que se le da a la transexualidad ya que, por vez primera, a pesar de haber sido abordado en películas previas, la protagonista es transexual. Asimismo, el protagonista que la acompaña es homosexual. Algo que resulta inimaginable en los años de la dictadura.

La película cuenta la historia de Pablo y Tina, dos hermanos. Ella transexual, y él homosexual. Ambos con dudas, ganas de experimentar, y centrados en la búsqueda continua de conocerse a sí mismos. De esta manera, se van sumergiendo en una espiral de deseo que lleva a los personajes al extremo, tal y como nos tiene acostumbrado Almodóvar.

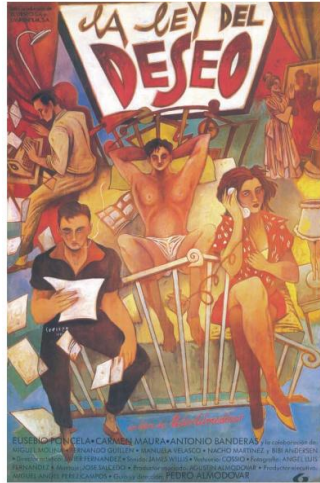

Figura 7.- Cartel de la película “La ley del deseo” (Ceesepe,1986)

- *Mujeres al borde de un ataque de nervios* (1988)

Esta fue la primera película de Almodóvar con mayor alcance internacional que le catapultaría a la fama mundial. En ella el director muestra una España moderna que lucha por igualarse con el resto de países Europeos. La mujer en este largometraje vuelve a ser la protagonista. Sin embargo, se trata de mujeres independientes con trabajos muy cualificados (abogadas, dobladoras de películas...) dando a entender que comienza una época en España donde las mujeres pueden optar, por primera vez, a empleos de todo tipo. Si bien, a través de otros personajes muestra, en forma de denuncia, a la mujer tratada todavía como objeto puramente sexual en otros desempeños laborales como secretarías, presentadoras...

En el largometraje vemos representado unos ideales claramente feministas. La mujer comienza a ser dueña de su vida, de sus sentimientos, de su cuerpo, de sus relaciones; en definitiva, muestra una mujer dueña de sí misma y que asume su destino. Con escenas tan célebres como la del gazpacho, y tras la siguiente afirmación de la protagonista: “Estoy harta de ser buena”, Almodóvar se aventura a proclamar la rebelión de las mujeres en un país dónde han sido ninguneadas desde siempre.

Por otra parte, es interesante destacar la ridiculización que hace el director de la policía, siendo esta un claro reflejo de una institución que defendía el orden y la obediencia impuestas por la dictadura. Finalmente los hombres, por contraposición a las mujeres, se presentan como personajes mujeriegos y bastante dependientes de la figura femenina.

La película narra la historia de Pepa que, tras ser abandonada por su amante, se da cuenta de que está embarazada. Ella quiere comunicárselo por todos los medios, con el objetivo de poder volver a retomar la relación, sin embargo no consigue comunicarse con él. Durante este proceso de búsqueda, y con el propósito de no seguir sufriendo, decide poner en alquiler la casa en la que ambos habían compartido tantos años juntos. Durante la espera, la casa se le va llenando de personajes –sobre todo mujeres- de los que aprende las claves para reenfoque su vida.

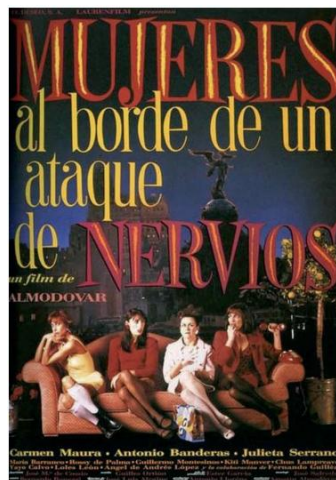

Figura 8.- Cartel de la película "Mujeres al borde de un ataque de nervios" (Gatti,1988)

- *¡Átame!* (1989)

La narración transcurre en un contexto marginal que nos recuerda a *¿Qué he hecho yo para merecer esto?*, pero más sofisticado, si así se considera el ambiente relacionado con el cine porno. Almodóvar introduce al espectador en un ambiente puramente español, más concretamente madrileño, donde todo es posible. Sus personajes empiezan a sufrir una de las consecuencias más demoledoras de la libertad: el aislamiento y la soledad. Algunos más prosaicos los combaten con drogas o sexo desenfrenado. Los más apasionados en cambio se dejan llevar por el deseo y el amor. Un modelo de amor asociado a la felicidad que las sociedades occidentales proponen: una familia feliz y acomodada que accede con facilidad a un crédito para poder consumir. El autor apuesta por un modelo de vida en donde la búsqueda de la felicidad pasa indefectiblemente por la relación amorosa. Un amor que no deja de ser una atadura pero una atadura que salva a los enamorados de la autodestrucción.

Se trata de la historia de un amor salvaje entre una joven y polítóxica actriz porno con un joven psicópata con múltiples ingresos en reformatorios y hospitales psiquiátricos desde su adolescencia. Él está convencido que la joven se enamoraría de él si lo conociera a fondo por lo que decide secuestrarla. El

rechazo inicial de la mujer, y sus inútiles intentos de huir, van dejando paso a una progresiva hermandad entre ambos.

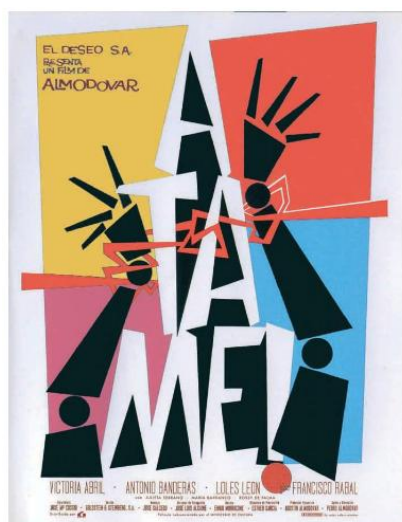

Figura 9.- Cartel de la película “¡Átame!” (Gatti,1990)

- *Tacones lejanos* (1991)

Los travestidos y los transexuales son personajes habituales de la filmografía de Almodóvar y en esta película lo vuelven a ser. La simpatía que provocan es, en gran medida, fruto del juego mediante el que se intercambian los roles y se confunde la identidad de género. Y esto lo estira de tal forma que hace una caricatura de géneros. Para Almodóvar no existe objeto sexual ni tampoco identidad sexual como valores excluyentes. Lo femenino se mezcla con lo masculino en todos los seres humanos. Ninguno de sus personajes comete actos transgresores, desde el momento mismo en que no hay ninguna norma ni sistema que transgredir. Para Almodóvar, que se define como pansexual, toda sexualidad es posible, todos somos en parte homosexuales, bisexuales, travestidos, heterosexuales, etc. El escándalo, dice, está en la cabeza del espectador. Porque curiosamente lo más rompedor es la condición heterosexual del personaje de la película interpretado por Miguel Bosé: *Femme Fatale*. Una vuelta de tuerca.

La película relata una intensa relación materno filial marcada por el desapego de una madre, la famosa actriz y cantante Becky del Páramo, hacia su hija Rebeca, a pesar de la intensa la idolatría que le profesa a su madre. Es tanta la fascinación y sumisión que le inspira que asesina de niña al marido de esta para que ella pudiera desarrollar libremente su carrera artística. A pesar de ello Becky amará su carrera por encima de la familia distanciándose de su hija durante 15 años. El encuentro surge cuando muere el marido de Rebeca, descubriéndose

que fue un antiguo amante de su madre. En medio de esta melodramática trama aparece el juez que, aparte de ser responsable de la investigación, está enamorado de Rebeca y se transforma por la noche en un travesti que imita a la gran Becky. Rebeca termina confesando su homicidio en el telediario del que es presentadora. El problema se resuelve cuando a Becky le diagnostican un cáncer terminal y decide declararse culpable para así pagar a su hija tantos desplantes y desamores en el pasado, y posibilitar que sea feliz en el futuro.

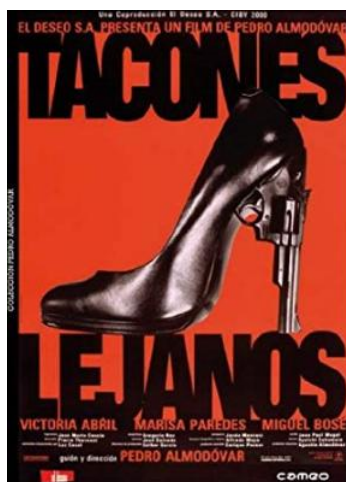

Figura 10. - Cartel de la película "Tacones Lejanos" (1991)

- *Kika* (1994)

Una de las películas que ha quedado como una obra menor dentro de la filmografía de Pedro Almodóvar en general poco valorada por la crítica, incluso considerada fallida por algunos. En ella los personajes superan a la trama, estructurada a modo de *collage* donde se solapa lo cotidiano con lo absurdo, la realidad con la ficción televisiva y donde cohabitan el género policíaco con la comedia y la crítica ácida volviendo nuevamente las mujeres a adueñarse de todo el peso de la historia.

La película cuenta la historia de Kika, una maquilladora cándida y optimista, que vive con Ramón, un fotógrafo obsesionado por la muerte de su madre. Se quieren pero no se entienden. La trama se construye alrededor de las relaciones de Kika con él y otros diversos personajes algunos deleznable y otros entrañables en una sucesión de triángulos y enredos amorosos, traiciones e infidelidades, entremezclándose las expresiones de ternura con la perversión y el dolor en una comedia calificada por el propio autor de corrosiva y que aprovecha para realizar una crítica ácida de los *reality show* televisivos. El punto álgido lo constituye la

violación de la protagonista a manos del hermano de su asistenta fugado de la cárcel.

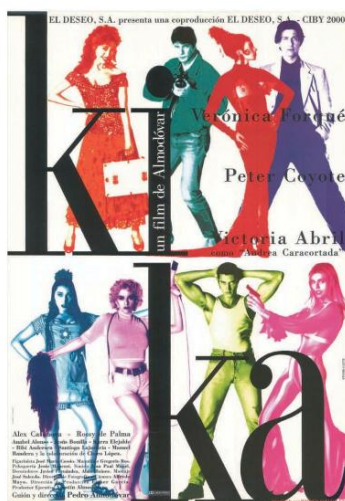

Figura 11.- Cartel de la película “Kika” (Gatti,1993)

- *La flor de mi secreto* (1995)

En esta película Almodóvar retrata una vez más una historia de mujeres desgraciadas, marcadas por una tragedia personal que las persigue, atrapadas dentro un matrimonio infeliz que quiere salvar las apariencias. El director trata temas como el desgarró, el reproche, la frustración y el sometimiento del personaje femenino frente a la insensibilidad e incomprensión de su *partenaire* masculino, personificado en la figura de un militar, que una vez más encarna los vestigios de la España del Franquismo. En el film volvemos a encontrar alusiones al concepto de masculinidad. El único hombre sensible a la situación y capaz de entender las necesidades de la protagonista es un personaje afeminado y blando, hasta el punto de que desearía ser una mujer. *La flor de mi secreto* abrirá camino a las siguientes películas de Almodóvar, como *Volver*, *Todo sobre mi madre* o *Hable con ella*.

La película cuenta la historia de Leo Macías, una exitosa escritora de novela rosa que se oculta tras el seudónimo de Amanda Gris y que atraviesa una crisis personal y conyugal. Lleva meses incumpliendo las entregas ligadas a su contrato, ya no logra inspirarse dentro de un género literario frívolo y sensiblero que no refleja la realidad de su vida. En vez de novela rosa su escritura deriva progresivamente hacia la novela negra más propia de su caos y contradicciones internas mientras se aferra desesperadamente a un amor no correspondido y una relación rota con un marido ausente que participa en una misión de paz en Bosnia. Gracias a su reinención como escritora logrará finalmente reformular su existencia y curar su dolor.

Las múltiples referencias a la escritura en esta película han llevado a calificarla como la más literaria de las películas de Almodóvar. La escritura es el hilo conductor que articula la vida de la protagonista con constantes alusiones a sus lecturas. A su vez la protagonista es un personaje construido sobre modelos de escritoras atormentadas a las que admira, escritoras malditas sometidas a la tiranía de las leyes del mercado literario, adictas al alcohol y a los tranquilizantes, con tendencias suicidas, que se refugian en la escritura donde plasman sus vivencias subjetivas e intentan sobrevivir. Finalmente la propia novela que escribe la protagonista es una representación teatralizada de su desgraciada existencia. Almodóvar plasma su visión del sujeto como un sujeto-máscara que representa un papel social construido sobre los discursos y apariencias sociales, en este caso el de una mujer refinada, exitosa y felizmente casada tras el cual se esconde una realidad de soledad, inseguridades y dependencias.

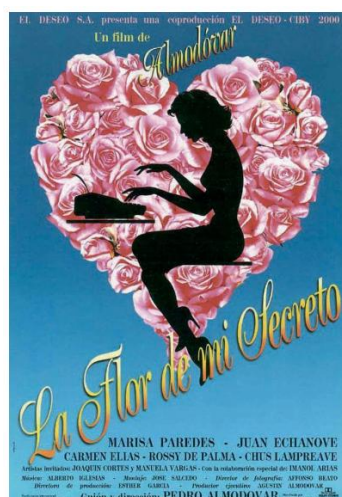

Figura 12.- Cartel de la película “La Flor de mi Secreto” (Gatti,1995)

- *Carne trémula* (1997)

Almodóvar construye una trama de pasiones y sentimientos desatados típicos de su filmografía. La crítica más repetida de este filme de 1997 es que comienza a suscitar cierta impresión de estancamiento, tanto en los temas abordados, como en los modos de representarlos. Sin embargo, cabe destacar el carácter sociopolítico que impregna la película. Tal y cómo hemos ido viendo hasta ahora, la España de la época se ve plasmada siempre en sus películas, aunque podríamos decir que esta vez no sólo se trata de un marco contextual, sino de una reflexión más minuciosa que queda reflejada en la gran pantalla.

La época representada en la película abarca desde 1970 hasta 1996, justo antes del cambio de gobierno en el que Aznar, con el partido popular, gana las

elecciones. En ella podemos ver reflejada la época del tardofranquismo hasta el final del gobierno de Felipe González.

Podríamos mencionar tres aspectos claves de la película. En primer lugar los restos del franquismo representado por uno de sus protagonistas: Sancho, un policía violento y atormentado por la infidelidad de su mujer. Su manera de actuar durante toda la película es la propia de quien ha tenido el poder durante muchos años y que se resiste a perderlo, y por ello no concibe otro medio de actuar que a través de la violencia, el miedo y la destrucción.

En segundo lugar, la democracia se ve personificada por David. Un policía que a diferencia de Sancho, es mucho más racional, indulgente y propenso a dialogar. Este representa una generación mucho más libre, sin miedos y solidaria. Sin embargo con doble cara, ya que a medida que transcurre la película el espectador comprende que no es tan perfecto como el director nos hace creer al principio de la película. “No es oro todo lo que reluce”, de esta manera Almodóvar nos pone frente a aquellos que en la lucha colectiva hacia el progreso, acaban corrompiéndose por sus propios beneficios. Podríamos realizar un paralelismo con el fin del Felipismo, que comenzó con un país ilusionado y confiado, y acabó sumido en una crisis económica del país, con enfrentamientos internos y con numerosos casos de corrupción.

Finalmente, y en tercer lugar, Almodóvar crea un tercer personaje, Víctor en el que vemos personificado la verdadera transformación. Él representa la perseverancia, el trabajo, la bondad... sin duplicidades. Víctor es la verdadera transformación social, la verdadera España, alejada de fascismos y políticos corruptos. Una España sufridora, con mala suerte, pero que no se cansa de luchar porque cree que un futuro mejor es posible.

La película cuenta la historia de Víctor, un joven adolescente hijo de una prostituta, que es encerrado en la cárcel por dos policías tras una discusión con la chica que le gusta en su apartamento. Tras 4 años en la prisión, cuando Víctor es liberado, vuelve en busca de aquella chica y se da cuenta que está con uno de los dos policías que lo arrestaron. Es así como sus destinos vuelven a cruzarse con consecuencias fatales e impensables.

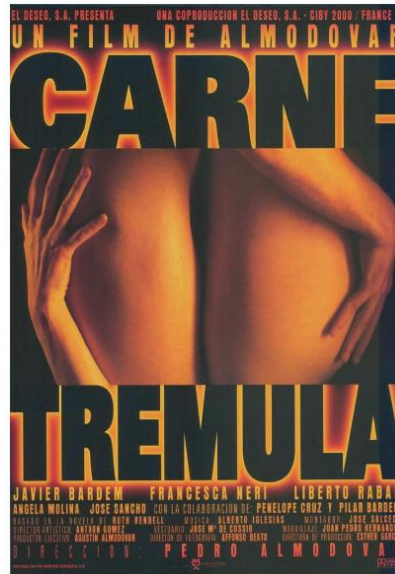

Figura 13.- Cartel de la película “Carne trémula” (Gatti,1997)

- *Todo sobre mi madre* (1999)

Gana el Óscar ese mismo año a mejor película extranjera. En ella tal y como nos desvela el título de la película, la mayoría de los aspectos tratados son sobre la mujer. Sin embargo, a diferencia de películas anteriores donde se retrata una mujer fuerte pero neurótica, excesiva e “histérica” en muchas ocasiones (En *mujeres al borde de un ataque de nervios*, *¿Qué he hecho yo para merecer esto?*, *Laberinto de pasiones*) en esta vemos que el director destaca aspectos más nobles y serenos de la figura femenina. En *Todo sobre mi madre*, además de independiente y fuerte, la mujer es una madre coraje. Vuelven, en este largometraje, las inquietudes, pasiones y obsesiones del director como la transgresión, el sexo, el sida, el amor, el dolor, la muerte, la transexualidad como estilo de vida...

La película cuenta la historia de Manuela, una enfermera coordinadora de trasplantes en un hospital y madre soltera, que tras la muerte de su hijo decide partir en busca de la persona que ha recibido el corazón de su hijo fallecido tras recibir la donación. En esa búsqueda, realiza un viaje a su propio pasado, donde se cruza en el camino con personajes peculiares que la ayudaran a reconducir su nueva vida y a perdonarse por los errores cometidos en el pasado.

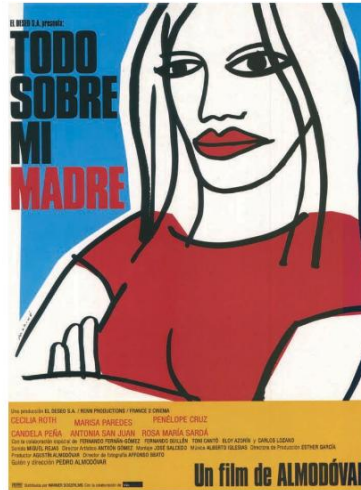

Figura 14.- Cartel de la película "Todo sobre mi madre" (Mariné, 1999)

- *Hable con ella* (2001)

Almodóvar afronta esta nueva película con ansias de renovarse y de intentar evitar caer en lo repetitivo tras el éxito de *Todo sobre mi madre* estrenada y galardonada dos años antes. Es por ello, que el director trata de crear un film diferente, íntimo y cercano. En la película se abordan temas muy variados y de todo tipo: la incomunicación que existe entre las personas, la necesidad de ser amado –en este caso más allá de una dimensión física-, la entrega, el valor de la amistad, el amor, la feminidad, los roles de género y los cánones establecidos acerca de la masculinidad, mostrando por vez primera a sus dos protagonistas masculinos como hombres sensibles, incomprensidos y que entienden y son capaces de comprender y comunicarse con las mujeres.

El film cuenta la historia de Benigno, un enfermero que trabaja en un hospital donde es ingresada una bailarina, que permanece en coma durante prácticamente toda la película, de la cual está enamorado platónicamente. Paralelamente a esta historia, el director nos deja conocer la historia de Marcos el cual se encuentra en el hospital, concretamente en la misma sala que la bailarina, ya que su novia torera ha sufrido un accidente y se encuentra también en estado comatoso. De esta manera, Marcos y Benigno entablan amistad entre ellos y con sus respectivas acompañantes. Llegando a crear lazos de unión sorprendentemente bizarros y a la vez tiernos que dejan al espectador confundido debido a la complejidad de sus personajes.

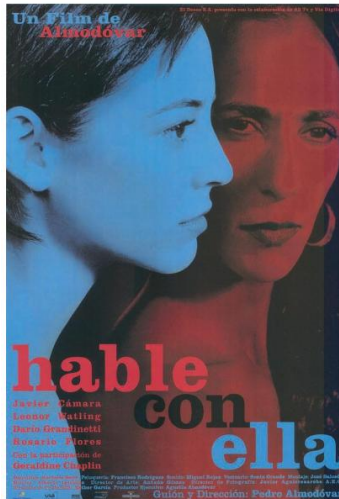

Figura 15.- Cartel de la película “Hable con ella” (Gatti, 2001)

- *La Mala Educación* (2003)

La película se desarrolla en un entorno de carácter heterosexista característico de la sociedad española durante el Franquismo. El largometraje está ambientado en la época de los 80 y trata temas como los abusos sexuales, la masculinidad, el transformismo, la homosexualidad, transexualidad, todo ello alrededor de la institución eclesiástica. En esta ocasión, Almodóvar se aleja de lo que nos tiene acostumbrados y utiliza un elenco de personajes y protagonistas masculinos. Estos protagonistas, son personajes con cargas emotivas tan fuertes y humanas que hacen que el espectador se identifique con ellos incluso cuando se ven forzados a matar o mentir. Con esta película Almodóvar da comienzo a una nueva etapa de su filmografía mucho más introspectiva, con elementos de la propia biografía del director. En el caso de esta película en concreto, Almodóvar confesó haber sufrido abusos sexuales por parte de un profesor suyo en un colegio religioso durante su niñez.

La historia da comienzo cuando el protagonista, Ignacio, visita a su ex compañero de colegio, el cual se ha convertido en un director de cine exitoso. En este encuentro, Enrique le cuenta una historia que ha escrito a modo de guión para su próxima película la cual está inspirada en la etapa adolescente que compartieron en un internado católico dónde ambos fueron víctimas de abusos sexuales. De esta manera, comienza un viaje desde el pasado hasta la actualidad lleno de historias que construyen la película.

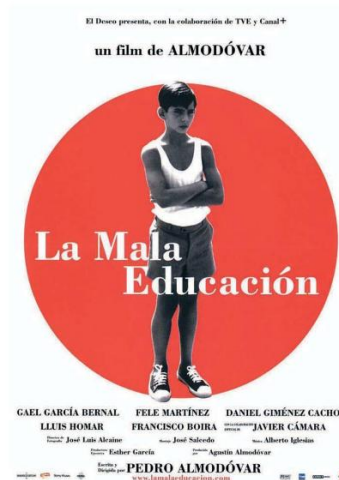

Figura 16.- Cartel de la película “La Mala Educación” (Gatti, 2004)

-Volver (2006)

Este largometraje retrata, de la forma más explícita, la vida cotidiana de la España más convencional. Tanto el impulso vital familiar como la muerte se muestran de la forma más natural, aunque inverosímil, característica de la España manchega. La muerte es el tema principal que envuelve toda la película.

Se puede destacar el luto, como el color negro de una España negra que a su vez contrasta con una fotografía llena de color, personajes cómicos a la vez que dramáticos, donde se muestra la convivencia natural entre vivos y muertos.

La soledad está presente de forma sutil durante toda la historia y ronda cada una de las historias de los protagonistas. La crítica social, como sello del director, se muestra de una forma explícita. Trabajos denostados, drogas, acoso sexual, o la prostitución no son más que la punta del iceberg.

De nuevo, la mujer se sitúa en el epicentro de la crítica a la visión tradicional y estereotipada del rol femenino, que oculta debajo de una apariencia casera y emocionalmente inestable un temperamento fuerte y apasionado.

La película cuenta la historia de Raimunda un ama de casa que vive con su marido y su hija adolescente. Tras descubrir a su marido abusando de su hija en su propia casa lo mata. Paralelamente se encuentra Sole, la hermana de la protagonista. Ambas echan de menos a su madre. Sin embargo, lejos de lo esperado la madre se presenta en casa de su hermana haciéndose pasar un fantasma.

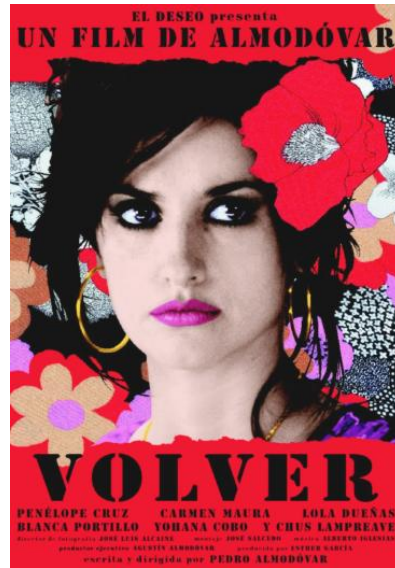

Figura 17.- Cartel de la película “Volver” (2006)

-Los abrazos rotos (2009)

Los personajes femeninos vuelven a ser la clave de la historia. La figura masculina aparece representada de nuevo como poderosa, maltratadora, insensible, dominante y que maquilla sus actos tras un tratamiento cordial y delicado. Esta película a pesar de tratar los temas recurrentes del autor de los últimos años – obsesión, amor, celos, destinos trágicos- es narrada con una estética y un orden mucho más convencional. Tras leer las críticas observamos como la opinión comienza a estar totalmente dividida: ha habido un cambio de generación. Por un lado su público más reciente prefiere este Almodóvar al de sus inicios, y sin embargo, su público más fiel comienza a echar de menos al cineasta rompedor y transgresor de su primera etapa.

La película cuenta la historia de un director de cine que se ha quedado ciego y que por lo tanto encuentra la solución en escribir guiones con la ayuda de su antigua directora de producción y la de su hijo. Toda la película transcurre en el intento de reconstruir la vida del protagonista antes del accidente.

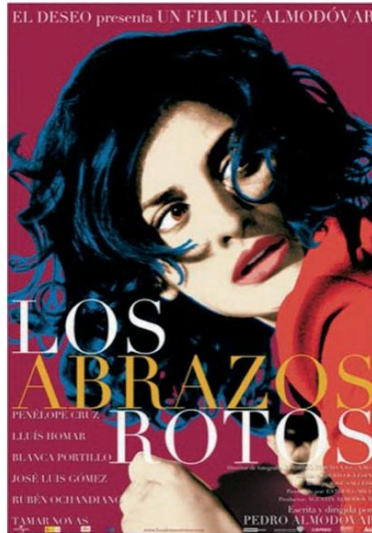

Figura 18.- Cartel de la película “Los abrazos rotos” (Gatti, 2009)

- *La piel que habito* (2011)

Esta es sin duda una película diferente a la que nos tiene acostumbrado el autor. Sin embargo, y a pesar de que superficialmente no trata ningún asunto a los que suele recurrir – aparte del cambio de sexo pero como algo puramente científico-, al analizarla en profundidad, encontramos aspectos reconocibles del director como la continua búsqueda del individuo y de la identidad: ¿Qué es lo que nos define?, ¿Es la piel que tenemos, o con la que nos vestimos, lo que hace que seamos quienes somos? ¿Dónde está nuestra esencia? ¿Somos quienes queremos ser? ¿O simplemente somos el producto de una sociedad estereotipada y llena de tabús?

La película cuenta la historia de un cirujano plástico que, para vengar el suicidio de su hija, secuestra a un joven y le hace un cambio total de sexo, y poco a poco y con el tiempo lo irá transformando en una mujer muy parecida a su esposa también fallecida.

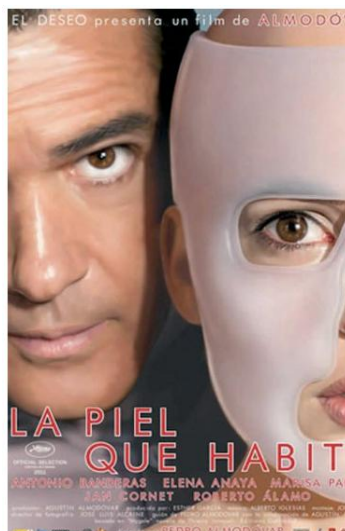

Figura 19.- Cartel de la película “La piel que habito” (Gatti, 2011)

- *Los amantes pasajeros* (2013)

Podríamos considerarla su película menos profunda. En ella vemos un símil en el estilo y técnicas de sus primeros años, sin embargo, en esta nueva época las críticas no le respaldan. Almodóvar tras unos años centrado en el cine negro, vuelve a la comedia con una historia donde predominan los diálogos y las acciones disparatas que provocaron cierto rechazo entre el público español. Un público perteneciente a una sociedad más refinada que a diferencia de la de los años 80 está acostumbrado a escuchar diálogos de todo tipo y al que el cine almodovariano de la época de la movida no le parece transgresor sino vulgar.

En cuanto al ambiente en el que se desarrolla la historia, también nos remonta a sus primeras películas ya que vuelve a denunciar la situación político social en la que se encuentra el país. Uno de los personajes que aparece en la trama es un político estafador que gana dinero a través de la malversación de fondos. Esto nos recuerda a las historias de corrupción entre políticos españoles, que comienzan a estar a la orden del día en nuestro país en esos años. Por otra parte, Almodóvar nos recuerda en su film la dura crisis económica que atravesó España durante esos años.

La historia podría resumirse en personajes peculiares, extravagantes y exagerados que coinciden en un avión con destino a México.

Figura 20.- Cartel de la película “Los amantes pasajeros” (Gatti, 2011)

- *Julieta* (2016)

Este largometraje nace con la presión de realizar una película mejor a la anterior. Es por ello que expertos del cine defienden la idea de que es su película más calculada y menos sentimental, en muchos aspectos fría y limitada. En ella volvemos a ver representados la figura de la mujer como prácticamente única protagonista, y sentimientos habituales en su filmografía como el dolor, la culpa, el abandono, y los destinos fatídicos. Historia que como muchas otras juega con el presente y el pasado. Resulta conveniente destacar que en la película se observa como la mejor época de la protagonista corresponde a la vida en los años 80, mientras que en la actualidad se encuentra inmersa en una serie de catástrofes sin solución.

Julieta cuenta la historia de una madre que a raíz de encontrarse con una amiga de su hija, decide retomar contacto con su propia hija 13 años después de su abandono. De esta manera, recuerda su pasado y se nos va desvelando la complicada y laberíntica historia que la precede.

Figura 21.- Cartel de la película "Julieta" (2016)

- *Dolor y gloria* (2019)

Su última película muestra un Almodóvar dispuesto a contarnos sus secretos más íntimos. Vemos un director que se disecciona a sí mismo sin miedo a mostrar al público sus demonios, convirtiendo así su vida en inspiración para la película. En ella vemos a modo de resumen toda su vida representada en la gran pantalla. Desde la niñez, dónde la madre juega un papel muy importante, pasando por la adolescencia y juventud inmersa en la época de la movida, y en su fase adulta dónde culmina la decadencia del personaje con el consumo

abusivo de drogas, pastillas, depresiones, inseguridades y enfermedades. Una película perfecta para cerrar nuestro análisis ya que resume su vida y sentimientos a través de un personaje ficticio interpretado por su actor estrella: Antonio Banderas.

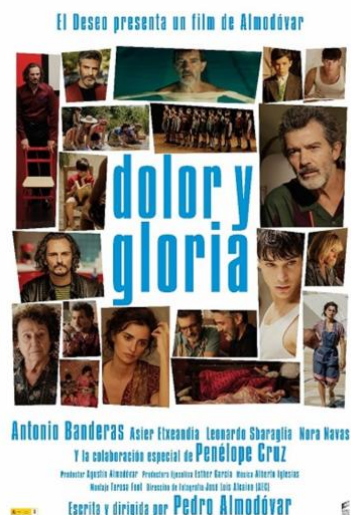

Figura 22.- Cartel de la película "Dolor y gloria" (2019)

4.2 Artículos del director

Almodóvar comienza a colaborar con El País tras ser publicado un artículo en la sección de "Cartas al director" escrito por Francisco Nieva, Rafael Canogar, Antonio Buero Vallejo y el director manchego en el año 87.

- Almodóvar ante su artículo "En un país sin censura" del 28 de julio de 1990.

El director manchego cuenta a los lectores, a modo de crónica, dos encuentros que vivió con la cantante Madonna. Tal y como nos cuenta el director, el primero tuvo lugar en Los Ángeles tras ser nominado al Oscar al premio de Mejor Película de habla no hispana y el otro en España durante la gira de la cantante. En el texto Almodóvar nos desvela algunas de las conversaciones que tuvo con la Reina del pop. Y entre otros temas, nos revela que habla del, por aquel entonces, reciente incidente que vivió la cantante en Italia tras ser abucheada e incluso boicoteada por el Papa Juan Pablo II debido a que su tour mundial giraba en torno a temas como el sexo y el catolicismo. Almodóvar al recrear la conversación nos muestra una España diferente que no sólo se ha nivelado con el resto de países Europeos, sino que comienza a superarlos en

cuestión de libertades: “Le prometí que aquí no tendría problemas, que se encontraba en un país sin censura donde todo el mundo entendía muy bien el poder y la debilidad de la carne”. A modo anecdótico, a diferencia de Italia, Madonna pudo realizar su espectáculo sin ninguna controversia en nuestro país.

- Almodóvar ante su artículo “Industria e Hipocresía” del 22 de abril de 1990.

El director nos habla de Nueva York, de sus luces y sombras, de la industria cinematográfica y de la caótica y a la vez hipnotizante ciudad. En el primer párrafo, Almodóvar compara EEUU con España durante la dictadura, y es así como bajo su puño y letra vemos cómo define la España Franquista:

Los adictos a Madrid siempre hemos encontrado la capital de España muy parecida al Nueva York dorado de los setenta. Sin embargo, Estados Unidos me recuerda cada vez más a la España de los cincuenta. Salvando las diferencias culturales y económicas (enormes), existe en el aire la misma kafkiana sensación de oscura intransigencia de hace 30 años en la España de Franco, el mismo miedo, la misma dificultad para hablar de la realidad, la misma atroz paradoja, la misma autocensura cruel y a veces el mismo humor para evitarla.

- Almodóvar ante su artículo “Vuelve Entre Tinieblas” del 08 de agosto de 1996.

El director nos cuenta que los espectadores interesados podrán encontrar de nuevo Entre Tinieblas en los cines. En el artículo observamos como nos describe el Madrid en el que está ambientada la película. Un mundo al que Almodóvar pertenece y se siente orgulloso de hacerlo:

(...) el 83 era una época alocada, lúdica, creativa, plena de noches febriles, donde Madrid supuso una explosión que dejó al mundo boquiabierto (así fue y puede demostrarse, le guste o no a nuestro actual alcalde). Ése era el turbulento mundo al que yo pertenecía, no entiendo de dónde sacaba tiempo, pero, además de ir todas las noches al Rockola, y de ponerme hasta el culo, seguía trabajando en la Telefónica, rodaba películas y cantaba (esto último es un decir).

En la última frase del artículo responde a todos aquellos que le reprochan que ya no es el que era dejando entrever su anhelo y cariño a su épocas anteriores en pleno movimiento social y cultural de la ciudad capitalina: “La gente dice que hace 13 años yo era mucho más atrevido, y puede que tenga razón. ¡Pero ya me gustaría a mí seguir viviendo siempre en el desorden del 83!”

- Almodóvar ante su artículo “ La violencia etarra no nos deja indiferentes” del 9 de diciembre de 2007.

Han pasado 11 años entre el artículo anterior y este. En él vemos representada una España diferente. Una España que una vez conseguida la tan deseada libertad de expresión, algunos le dan la vuelta y comienzan a interpretar el concepto a su manera. Cómo si de un retroceso se tratara, Almodóvar cuenta sus vivencias en una de las manifestaciones convocadas contra ETA:

Uno de esos bárbaros gritó el día 4: "España necesita otros dirigentes". Yo le diría que España necesita otros españoles, que no sean como ellos, ni como las señoras que aprovechándose del silencio de una manifestación silenciosa, por respeto a las mismas víctimas, no dudaron en romperlo todo, silencio, respeto, solidaridad, sentido cívico, para gritarle "¡Maricón! ¡Maricón!" a Pedro Zerolo. Y, naturalmente, "¡¡Zapatero, terrorista!!".

5. Análisis de los datos obtenidos

A raíz de las hipótesis planteadas (apartado 2.1) se han establecido cuatro apartados a la hora de interpretar y analizar los datos obtenidos tras el visionado de toda su filmografía. Estos cuatro aspectos que vamos a destacar son los siguientes: Evolución de la mujer en la sociedad española, papel del hombre en la sociedad española, Libertad y Religión. A continuación procedemos a explicar cada punto por separado.

5.1 Evolución de la mujer en la sociedad española

Tal y cómo se lleva exponiendo y mencionado a lo largo de todo el proyecto, Almodóvar es un fiel seguidor y defensor de la mujer y esto va a quedar plasmado en la mayoría de sus películas. El autor comienza su andadura durante la época de la Transición Española cuando arranca la época del revolucionario movimiento de la movida madrileña. España empezaba a salir de la dictadura franquista y a experimentar la libertad; una libertad que comenzaba a notarse también en el rol de la mujer en la sociedad.

Como bien hemos visto en el análisis de su filmografía, la mayoría de protagonistas de sus películas son mujeres. Esta elección denota ya su interés por el género femenino, un interés que es sobre todo afinidad y que se remonta a sus

relaciones tempranas con figuras significativas de su infancia: su madre, las vecinas, las mujeres del pueblo. Mujeres con un rol insignificante en los círculos de poder de la sociedad española de la época (reservados únicamente al hombre), pero que son el alma del hogar y de la familia. Almodóvar siendo un niño escuchará de sus bocas los relatos, las historias, las interminables conversaciones, que inspirarán los diálogos coloristas de sus personajes femeninos. Esto se ve reflejado en sus películas de su etapa más reciente e introspectiva en las que destacan *Todo sobre mi madre* (2002), *Volver* (2006) y *Dolor y Gloria* (2019).

La maternidad es un tema que vuelve una y otra vez en sus películas. Sus protagonistas son amas de casa, inicialmente sumisas que muestran una evolución hasta convertirse en mujeres libres y dueñas de sus propias vidas. Almodóvar no muestra madres convencionales, muestra madres transexuales (*Todo sobre mi madre*), madres que aspiran a triunfar profesionalmente (*Tacones lejanos*), madres independientes que crían solas a sus hijos (*Volver*) o madres prostitutas (*Carne Trémula*). En forma de crítica el cineasta defiende, desde finales del siglo pasado, una clara premisa feminista que a día de hoy se encuentra a la orden del día en nuestro país.

Por otra parte, la evolución social del país se ve reflejada en sus personajes femeninos a los que comienza a asignar empleos de una categoría superior a la tradicional como abogadas, dobladoras de cine, empresarias... en concordancia con los cambios acontecidos durante los años 90. Cristina Almeida o Manuela Carmena son algunas de las prestigiosas figuras de la abogacía de esos años.

La sexualidad es otro aspecto conveniente a destacar. La mujer ha sido siempre objeto de deseo. Sin embargo, no se le reconoce la capacidad de disfrutar de su sexualidad. El rol femenino en el sexo se basaba en el sometimiento y en el servicio al hombre, pero Almodóvar una vez más, va más allá. En sus obras retrata a la mujer no solo como objeto de deseo sino como sujeto deseante. Las mujeres en sus películas disfrutan del sexo, se sienten libres de hablar sobre él, y se atreven a experimentar. En definitiva, el cineasta coloniza por vez primera un espacio dedicado hasta la fecha a los hombres, dónde incluso las mujeres más tradicionales “amas de casa” de su obra buscan disfrutar de su sexualidad (*¿Qué he hecho yo para merecer esto?*, *Pepi Luci y Bom* y *otras chicas del montón*).

Por lo tanto las mujeres de este país le debemos a Almodóvar el haber creado en sus películas una figura femenina moderna, liberada, polifacética y fuerte - aunque no exenta de sensibilidad y vulnerabilidad ligadas a su capacidad de amar- con la cual podemos identificar. No era nada común, y desgraciadamente sigue sin serlo, que la mujer sea el centro de las narraciones cinematográficas.

Las mujeres de Almodóvar se encuentran en la búsqueda de su identidad, y huyen del encasillamiento en una época de cambio social dónde convive lo nuevo y lo antiguo en forma de lucha entre modernidad y tradición. A día de hoy, esa lucha todavía continúa.

5.2 Papel del hombre en la sociedad española

Almodóvar en sus películas sitúa al hombre en un segundo plano. Solo dos de sus películas (*La mala educación* y *Hable con ella*) están centradas en él. Además, la figura masculina en la mayoría de sus largometrajes representa la España más rancia, tradicional y franquista. Sus personajes hombres, la mayoría militares, policías o toreros, arquetipos del macho hispánico son ridiculizados por el cineasta.

Almodóvar al desarrollar parte de su filmografía en tiempos de cambio en la sociedad Española, juega constantemente con la tradición y la modernidad, y el hombre y la mujer personifican esta batalla en sus películas. A diferencia de la mujer, el hombre es retratado como egocéntrico, opresor, y con un poder aparentemente indiscutible. Sin embargo, esto último se va derrumbando a medida que vamos conociendo a los personajes y nos percatamos de sus debilidades, inseguridades, dependencias y cobardías (*La flor de mi secreto*, *Mujeres al borde de un ataque de nervios* o *Matador*).

El cineasta coloca bajo el foco de la crítica el cliché del macho ibérico retratado bajo la forma de un personaje masculino insensible, sin empatía, cruel y muchas veces violento. Sólo los hombres más alejados de ese cliché, y por lo tanto cercanos a una imagen feminizada, son capaces de entender a las mujeres.

5.3 Libertad

Junto con la figura femenina, la libertad es el concepto más recurrente de su filmografía. Almodóvar aboga por todas las clases de libertad: libertad sexual, moral, de expresión, de decisión... La libertad es el término que podría definir la época postfranquista, y Almodóvar así lo demuestra en sus primeros años de carrera. A medida que esta se va convirtiendo en un derecho ya consolidado y asumido, en sus filmografías va pasando a un segundo plano.

La libertad sexual es protagonista en sus largometrajes. Almodóvar además de reivindicar el placer sexual –sobre todo en la mujer-, reivindica la libertad de

identidad alrededor de ella. En su filmografía abundan los personajes transexuales y homosexuales con el objetivo de normalizar algo que hasta hacía unos años era perseguido y encarcelado.

Almodóvar se centra también en representar personajes que defienden la libertad de decisión. Una libertad que en sus películas es radical y que afecta a la identidad de cada persona. De pronto el individuo es libre de elegir en qué tipo de persona quiere convertirse.

Inevitablemente asociada a esta explosión de libertad, la cara menos amable de sus excesos es retratada también por el autor manchego: El exceso drogas o las enfermedades por transmisión sexual (el primer caso de sida se diagnostica en España en el año 81 en el Hospital *Vall d'Hébron*).

5.4 Religión

La incorporación de elementos relacionados con la religión católica en la filmografía de Almodóvar es uno de los aspectos más controvertidos de su cine. Una vez más, para comprender esta fijación del director, tenemos que tener en cuenta el contexto político y socio-cultural del franquismo. Almodóvar tal y como comentamos en la biografía y como vemos en su película *La mala educación*, crece en un entorno rural donde el poder de la iglesia y la religión tienen una gran impronta.

El manchego en sus películas va más allá de realizar una simple crítica al poder, hipocresía y abusos representado por la iglesia durante la época franquista. El objetivo del cineasta es recuperar la iconografía católica y los elementos tradicionales que forman parte de la cultura de España (folclore, tauromaquia, canciones populares) y desvincularlos de la dictadura. Por lo tanto, de la mano de Almodóvar y otros artistas de la movida madrileña, la producción artística no solo redonda en una copia importada de los elementos más modernos traídos del exterior, sino en reaprovechar los elementos propios de la cultura tradicional española y mostrarlos de una manera desenfadada y transgresora.

Lo que le interesa a Almodóvar es servirse de la religión para hablar de los sentimientos típicamente humanos ya que lo que más le gusta de la iglesia –él, que es completamente agnóstico- es la capacidad que tiene de crear comunicación entre la gente.

6. Conclusión

Según los datos obtenidos en este proyecto sobre la producción filmográfica de Pedro Almodóvar y tras el análisis de algunos de sus artículos publicados, podemos extraer las siguientes conclusiones:

- Sus películas son claro reflejo de la sociedad española. Almodóvar nace en 1949, es decir, en plena dictadura franquista con los valores que esto implicaba. El comienzo de su producción artística coincide con el despertar democrático del país, por lo tanto Almodóvar refleja estos cambios en su filmografía.
- Para analizar y ver la evolución de cualquier sociedad, hay que analizar los roles que desempeña cada género en esta. Almodóvar muestra en sus obras la evolución del género femenino y del papel que juega el hombre en nuestra sociedad.
- La creación artística del autor tiene una gran carga autobiográfica. En sus primeras películas busca más lo experimental, sin embargo poco después las experiencias y los sentimientos más profundos del cineasta son desencadenantes o partes fundamentales del desarrollo de las historias de sus personajes.
- Pedro Almodóvar utiliza sus películas para dar voz a distintas reivindicaciones sociales. El cineasta aprovecha su poder de influencia para defender a los colectivos más desfavorecidos: Las mujeres, los gays, las lesbianas, los transexuales...
- El franquismo y la derecha se apoderaron de los valores más tradicionales de España (Los toros, el folclore, la religión, las canciones populares). Sin embargo, Almodóvar tiene como objetivo recuperar estos elementos anteriores al franquismo y mezclarlos con elementos modernos con el objetivo de desvincularlos a través del arte. Algo que hicieron muchos artistas durante la movida madrileña.

Por lo tanto, las hipótesis planteadas al comienzo del estudio quedan comprobadas.

7. Bibliografía

Arroyo Fernández, María Dolores (2011). Pepi Luci Bom... Transgresión sexual y cultura popular. *Revista Icono 14, Revista de comunicación y nuevas tecnologías*. pp. 256-274.

Blanes, Pepa (16 de marzo de 2016). El Feminismo a medias de las “Chicas de Almodóvar”. *Revista Contexto*. Recuperado de:
<https://ctxt.es/es/20160316/Firmas/4778/Mujeres-Almod%C3%B3var-cine-espa%C3%B1ol-feminismo-Volver-Mujeres-al-borde-Todo-sobre-mi-madre.htm>

Manrubia Pareira, Ana María (2013). *La representación femenina en el cine de Pedro Almodóvar: Marca de autor*. (Tesis doctoral). Universidad Complutense de Madrid.

Aguirre Romero, Joaquín María (2019). *Hombres en un mundo de mujeres: estereotipos e identidades masculinas en el cine de Pedro Almodóvar*. (Tesis doctoral). Universidad Complutense de Madrid.

Pérez M., Borrás J.J, y Zubieta X. (26 de diciembre 2006). Almodóvar y el sexo. *Periódico El Mundo*. Recuperado de:
<https://www.elmundo.es/elmundo/2006/12/22/sexo/1166779897.html>

Galindo, José María (27 de marzo 2017). Las Tres Claves que definen las películas de Almodóvar. *Blog Silenzine*. Recuperado de:
<https://www.silenzine.com/claves-peliculas-almodovar/>

Ceballos, Noel (2016). Recopilamos las críticas más destructivas de Carlos Boyero al cine de Pedro Almodóvar. *Revista GQ*. Recuperado de:
<https://www.revistagq.com/noticias/cultura/articulos/carlos-boyero-criticas-mas-destructivas-pedro-almodovar-julieta/23690>

Trasobares, Ana (16 de agosto 2019). Alaska: No acepto el título de la reina de la movida. *Revista Esquire*. Recuperado de:
<https://www.esquire.com/es/actualidad/musica/a28694494/alaska-entrevista-la-movida/>

Cassadó, Gerard.A. (25 de agosto 2008). Los 9 temas más reconocibles de Almodóvar. *Revista Fotogramas*. Recuperado de:
<https://www.fotogramas.es/noticias-cine/g454826/los-9-temas-mas-reconocibles-del-cine-de-almodovar/?slide=3>

Autor desconocido. (Actualizado 30 de marzo de 2019). Adolfo Suárez, primer presidente de la democracia en España. *La Vanguardia*. Recuperado de:
<https://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20160703/402900939301/espana-politica-transicion-democratica-adolfo-suarez-presidente-del-gobierno.html>

Erber, Karl (19 de junio 2000). *Almodovarlandia*. Recuperado de:
<http://www.almodovarlandia.com/espanyol/navigation/almodovarlandiamain.htm>

Autor Desconocido. Página web: *BuscaBiografías*. Recuperado de:
<https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/447/Pedro%20Almodovar>

Uribe, Diana. [Cultopedia]. (01 de octubre de 2012). Diana Uribe- Historia de España- Cap.17 Fin del Franquismo- España Actual. [Archivo de vídeo]
Recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=L2OXV1LjVWY&list=PLipa4sCpUmJ_PpSD6R4CNT8CAo0FCuajm&index=17

Almodóvar, Pedro. (22 de abril 1990). Industria e Hipocresía. *El País*.
Recuperado de:
https://elpais.com/diario/1990/04/22/opinion/640735206_850215.html

Almodóvar, Pedro (29 de julio 1990). En un país sin censura. *El País*.

Recuperado de:

https://elpais.com/diario/1990/07/28/cultura/649116002_850215.html

Almodóvar, Pedro (08 de agosto 1996). Vuelve “Entre Tinieblas”. *El País*.

Recuperado de:

https://elpais.com/diario/1996/08/08/cultura/839455208_850215.html

Almodóvar, Pedro (09 de diciembre 2017). La violencia etarra no nos deja indiferentes. *El País*. Recuperado de:

https://elpais.com/diario/2007/12/09/opinion/1197154806_850215.html