

Universidad
Zaragoza

Trabajo Fin de Grado

LA REPRESENTACIÓN DE LA MADRE EN EL CINE DE PEDRO ALMODÓVAR

THE ROL OF THE MOTHER IN PEDRO ALMODÓVAR'S FILMS

Autora:
Lara Ferrández Sampietro

Director:
Dr. Fernando Sanz Ferreruela

Grado en Historia del arte. Facultad de Filosofía y Letras
Curso 2015-2016. Diciembre 2016

ÍNDICE:

1. INTRODUCCIÓN	2
2. ELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA.....	2-3
3. OBJETIVOS.....	3
4. ESTADO DE LA CUESTIÓN.....	4-7
5. METODOLOGÍA APLICADA.....	7-8
6. DESARROLLO ANALÍTICO:	
6.1. PEDRO ALMODÓVAR, SU OBRA Y EVOLUCIÓN.....	8-13
6.2. LA FAMILIA Y LA MADRE.....	14-16
6.3. LARGOMETRAJES:	
6.3.1. <i>¿QUÉ HE HECHO YO PARA MERECER ESTO?</i> (1988).....	21-26
6.3.2. <i>TODO SOBRE MI MADRE</i> (1999).....	21-26
6.3.3. <i>VOLVER</i> (2006).....	26-31
7. CONCLUSIONES.....	32
8. AGRADECIMIENTOS.....	33
9. ANEXO FOTOGRÁFICO.....	34
10. ANEXO DOCUMENTAL:	
10.1. FILMOGRAFÍA COMPLETA DE PEDRO ALMODÓVAR.....	35-41
10.2. CRÍTICAS.....	42-43
11. BIBLIOGRAFÍA.....	44-45
12. WEBGRAFÍA.....	45-46

1. INTRODUCCIÓN:

En el presente Trabajo Fin de Grado nos centramos en el estudio de la obra cinematográfica de Pedro Almodóvar ahondando más ampliamente en el papel de la mujer como madre.

Para ello nos planteamos en primer lugar la elección y la justificación del tema; a continuación, los objetivos a alcanzar y después abordaremos el estado de la cuestión. Seguidamente indicaremos la metodología empleada para la elaboración del Trabajo y, por último, nos centraremos en el tema de estudio comenzando por una introducción sobre la vida, obra y evolución de Pedro Almodóvar. Después haremos una visión general de la madre dentro de la estructura familiar en sus películas y por último analizaremos de manera más exhaustiva las tres películas en las que la madre tiene un papel predominante: *¿Qué he hecho yo para merecer esto?*, *Todo sobre mi madre* y *Volver*.

2. ELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA:

La elección del tema viene dada por el gran interés que me suscita el cine español y en especial la obra del director manchego Pedro Almodóvar. Desde mi punto de vista, es un cineasta muy interesante puesto que gran parte de sus influencias son propiamente españolas, por lo que podemos encontrar aspectos de nuestra idiosincrasia en absolutamente todas sus películas. Además, consigue retratar muy bien el contexto político, económico y social de los momentos históricos en los que filma sus películas, por lo que su cine nos ayuda a comprender momentos de nuestra historia expuestos desde una visión totalmente moderna y transgresora.

Asimismo me interesa también la evolución del papel de la mujer en la sociedad española y cómo ha ido progresando con el paso de los años. Esto es algo que podemos ver en su cine puesto que desde el comienzo de su obra la mujer adquiere un papel predominante, aunque la mujer que aparece en su cine no es una mujer al servicio de un hombre sino una mujer con entidad propia. En relación a cómo ha plasmado a la mujer

en sus filmes, me interesa sobremanera la obra de este director puesto que ha conseguido hacer visible otro tipo de mujer que está muy lejos de cómo ha sido mostrado el género femenino a lo largo de los años.

Durante el desarrollo de este Trabajo nos vamos a centrar principalmente en el personaje de la madre en sus películas como centro absoluto de las relaciones familiares y en especial en las tres obras de su filmografía en las que la madre es la protagonista indiscutible: *¿Qué he hecho yo para merecer esto?*, *Todo sobre mi madre* y *Volver*.

3. OBJETIVOS:

En el presente Trabajo vamos a hacer una aproximación a la obra de Pedro Almodóvar centrándonos en el estudio del papel de la madre en su cine y en concreto en este personaje en tres películas clave de su filmografía. Por tanto, este Trabajo quiere responder a los siguientes objetivos:

1. Destacar la importancia de la obra cinematográfica de Pedro Almodóvar en el contexto español desde los años 80 hasta la actualidad.
2. Conocer mejor la biografía y la evolución cinematográfica de Almodóvar, teniendo en cuenta las diversas fuentes de las que bebe su cine.
3. Apreciar las constantes temáticas y estéticas de su obra.
4. Hacer un análisis del papel de la madre en el cine de este cineasta en términos generales.
5. Estudiar monográficamente las tres películas en las que la madre tiene un papel fundamental: *¿Qué he hecho yo para merecer esto?* (1984), *Todo sobre mi madre* (1999) y *Volver* (2006).

4. ESTADO DE LA CUESTIÓN:

El objetivo de este apartado es recoger los principales estudios existentes sobre la obra cinematográfica de Pedro Almodóvar. Para ello seguimos el siguiente planteamiento:

- Bibliografía general: Historia, cultura y cine español
- Bibliografía específica sobre Pedro Almodóvar
- Webgrafía

Bibliografía general: Historia, cultura y cine español:

Hemos utilizado una bibliografía general para abordar temas como la cultura y la historia contemporánea o el cine español en términos más genéricos.

El primer libro se titula *Historia de España contemporánea vista por el cine*¹, realizado en 2010 por Tomás Valero y en él se cuentan los principales acontecimientos de nuestra historia más reciente a través de filmes españoles

Para comprender mejor el cine español desde los inicios hasta el momento actual nos hemos servido del libro de Vicente Benet del año 2012 titulado *El cine español: una historia cultural*² y del libro *Historia del cine español* realizado por varios historiadores de gran prestigio³. Además para poder ver el papel que ha ocupado la mujer en el cine español hemos utilizado el libro editado por Enrique Pérez Romero titulado *La mujer en el cine español*⁴ del año 2010.

¹ VALERO, T., *Historia de España contemporánea vista por el cine*, Barcelona, Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona, 2010

² BENET, V., *El cine español: una historia cultural*, Barcelona, Paidós, 2012

³ GUBERN, R., MONTERDE, J.E., PÉREZ PERUCHA, J., RIMBAU, E. Y TORREIRO. C., *Historia del cine español*, Madrid, Cátedra, 2009

⁴ PÉREZ ROMERO, E. (ed.), *La mujer en el cine español*, Madrid, Arkadin D.L., 2010

Bibliografía específica sobre Pedro Almodóvar:

El libro que más información nos aporta para comprender la vida y obra de Almodóvar es el escrito por Frédéric Strauss⁵ en el que se recogen una serie de entrevistas realizadas a lo largo de los años y en las que no solo se abordan temas artísticos sino también, a través de estas entrevistas, podemos conocer los aspectos más íntimos del cineasta.

El siguiente libro que hemos utilizado para la realización del Trabajo ha sido el escrito por Antonio Holguin cuyo título es *Pedro Almodóvar*⁶. Es un libro que trata la obra de este cineasta de manera general.

El tercer libro es el escrito por Cristina Martínez-Carazo titulado *Almodóvar en la prensa de los Estados Unidos*⁷ cuya primera edición es del año 2013. Esta autora analiza la respuesta de la prensa estadounidense (*The New York Times*, *The New Yorker...*) al cine de Pedro Almodóvar.

Otro libro es *Almodóvar y Freud*⁸, escrito por Karen Poe en el que se tratan aspectos como la muerte, el placer o el amor en las películas de Almodóvar desde una perspectiva psicológica.

El tema de la estética kitsch está muy bien abordada en el libro del año 2004 de Carlos Polimeni llamado *Pedro Almodóvar y el kitsch español*⁹.

⁵ STRAUSS, F., *Conversaciones con Pedro Almodóvar*, Madrid, Akal S.A., 2001

⁶ HOLGUIN, A., *Pedro Almodóvar*, Madrid, Cátedra, 2006

⁷ MARTÍNEZ-CARAZO, C., *Almodóvar en la prensa de Estados Unidos*, Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2013

⁸ POE, K., *Almodóvar y Freud*, Barcelona, Laertes S.A. de Ediciones, 2013

⁹ POLIMENI, C., *Pedro Almodóvar y el kitsch español*, Madrid, Campo de ideas, 2004

También hemos leído la tesis inédita del profesor Enrique Mora de la Universidad de Zaragoza titulada *Cultura de la risa popular hispana y estética posmoderna en el cine de Pedro Almodóvar*¹⁰.

El siguiente libro que hemos utilizado es el editado por Antonio Castro bajo en nombre de *Las películas de Almodóvar*¹¹ y se adentra en los planteamientos fundamentales de la obra del director. Además se analizan sus constantes temáticas y estéticas, se analizan las estructuras de las películas... cada película es tratada por un especialista diferente por lo que nos aporta una visión muy rica sobre este cineasta.

El último libro es un estudio crítico de *Todo sobre mi madre* realizado por Silvia Colmenero Salgado¹². La autora comienza dando un repaso por la vida y obra del propio autor y después analiza de forma pormenorizada los aspectos más trascendentales de este filme.

Webgrafía:

En primer lugar hemos empleado la página web oficial de la productora *El Deseo*¹³, creada en 1986 por Pedro y Agustín Almodóvar. En la página web aparecen noticias relacionadas con las películas de este director, además de las fichas técnicas y artísticas de todas las películas realizadas desde la creación de la productora.

También hemos visualizado dos entrevistas de televisión realizadas a Pedro Almodóvar, ambas las podemos encontrar en Youtube. Una es de 1985 y en ella sobre todo se habla de la película *¿Qué he hecho yo...?*¹⁴ y la otra está realizada por Iñaki

¹⁰ MORA, E., “Cultura de la risa popular hispana y estética posmoderna en el cine de Pedro Almodóvar”, *Universidad de Zaragoza*, Zaragoza, 2015

¹¹ CASTRO, A. (coord.), *Las películas de Almodóvar*, Madrid, Ediciones JC., 2010

¹² COLMENERO, S., *Todo sobre mi madre: Pedro Almodóvar*, Barcelona, Paidós, 2001

¹³ <http://www.eldeseo.es> (consultado en: 5-IX-2016)

¹⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=TrtRezVLdBE> (consultado en: 24-X-2016)

Gabilondo en 2011 para Canal¹⁵. Son muy interesantes puesto que tratan temas de su biografía y de su obra que no aparecen en ningún libro.

Asimismo hemos leído una tesis realizada por Ana Manrubia de la Universidad Complutense de Madrid titulada *La representación femenina en el cine de Pedro Almodóvar: marca de autor*¹⁶, en la que, de una manera extensa, se aborda el tema de la mujer en la obra de este cineasta.

Para poder conocer las localizaciones de las tres películas elegidas hemos consultado una serie de blogs de cine donde aparecen detallados los lugares que se muestran en los filmes. Dentro de estos blogs habría que destacar *Todo Almodóvar*¹⁷, *Madrid en en el cine*¹⁸ y *Barcelona en pantalla*¹⁹.

Por último hemos empleado la página web *FilmAffinity*²⁰ de donde hemos extraído las críticas incluidas en el anexo documental (Doc.1, Doc.2, Doc.3, Doc.4, Doc.5) en las que diferentes críticos escriben sobre las tres películas elegidas para este Trabajo.

5. METODOLOGÍA APLICADA:

Para la realización de este Trabajo, la metodología que hemos seguido es la detallada a continuación:

En primer lugar hemos hecho una selección de materiales bibliográficos referentes a la obra de Almodóvar. A continuación hemos realizado el visionado de la filmografía

¹⁵ <https://www.youtube.com/watch?v=eLFwAYD0lhM> (consultado en: 29-IX-2016)

¹⁶ MANRUBIA PEREIRA, A. M., “La representación femenina en el cine de Pedro Almodóvar: marca de autor”, *Universidad Complutense de Madrid*, 2013, disponible en: <http://eprints.ucm.es/21413/1/T34466.pdf> (consultado en: (2-VIII-2016)

¹⁷ <http://todopedroalmodovar.blogspot.com.es> (consultado en: 15-IX-2016)

¹⁸ <http://www.tecmerin.es/madridenelcine/index.html> (consultado en: 16-IX-2016)

¹⁹ <https://barcelonaenpantalla.wordpress.com> (consultado en: 19-X-2016)

²⁰ Página web de *FilmAffinity*: <http://www.filmaffinity.com/es/main.html>

completa del director para poder abordar, de manera general, el tema de la mujer en su obra. A continuación hemos seleccionado las películas en las que la madre es el personaje más relevante para profundizar en ellas. A raíz de esta elección hemos elaborado el hilo conductor del Trabajo.

Después hemos agrupado e informatizado de acuerdo con el hilo conductor las aportaciones encontradas en el material bibliográfico. Finalmente redactamos el Trabajo en el que analizamos el papel de la madre en la obra del cineasta Pedro Almodóvar.

6. DESARROLLO ANALÍTICO:

6.1 PEDRO ALMODÓVAR, SU OBRA Y EVOLUCIÓN

Como ocurre con gran parte de los directores de cine, la obra de Pedro Almodóvar Caballero (fig.1) está muy influenciada por su vida, por su formación y por su propio desarrollo personal, por tanto su obra está en continua evolución, porque él mismo tiene mucha necesidad de cambio como ha declarado en numerosas ocasiones.

Nace en Calzada de Calatrava (Ciudad Real) en 1949. Con tan solo 8 años se traslada a Cáceres y ya con 17 se independizará y conseguirá cambiar el entorno rural por el urbano yéndose a vivir a Madrid.

Tuvo una relación muy especial con su madre que a pesar de ser una mujer del mundo rural fue una persona muy abierta. Ella se dedicaba a leerles las cartas a las mujeres analfabetas del pueblo y no siempre les contaba lo que éstas decían en realidad, ya que no quería darles malas noticias. De esta manera, el pequeño Pedro se dio cuenta de cómo la ficción puede ayudar a mejorar la vida de las personas.

FIG.1: PEDRO ALMODÓVAR
RETRATADO POR NICO BUSTOS (2016)

Esta relación tan estrecha con su madre también influyó en su propia obra en cuanto a la visión del mundo femenino que Almodóvar incluye en gran parte de sus películas. Aprendió a entender a las mujeres con todas sus contradicciones y esto fue algo que después plasmaría a lo largo de su obra.

La religión es un aspecto que también ha influido mucho en la obra de Almodóvar, no porque él haya sido un ferviente creyente sino porque era algo que estaba en el ambiente de la España franquista de la época. La religión en su cine la podemos encontrar a lo largo de toda su filmografía. En cuanto a tema principal la podemos ver desde *Entre tinieblas* hasta en *La mala educación*, pero la parafernalia religiosa y los simbolismos²¹ los encontramos en prácticamente todas sus películas.

Con 17 años decide trasladarse a Madrid dónde podrá sentirse más libre y podrá dedicarse a lo que en realidad le apasionaba, el cine.

Él no tuvo una formación cinematográfica por lo que aprendió a hacer cine haciendo cine y por esto en sus primeros trabajos se pueden ver muchos más defectos técnicos que en los posteriores. Además poco a poco fue adquiriendo más recursos técnicos, algo que se puede observar en cómo ha ido mejorando la factura de sus películas. ²²

Para poder sobrevivir trabajó en la Telefónica como administrativo. No era un trabajo que le apasionara pero gracias a él, tuvo la posibilidad de conocer aspectos de la clase burguesa que hasta el momento desconocía y que después utilizará para componer algunos personajes de sus películas. Intentó compaginar ambos trabajos, el de administrativo en la Telefónica y el de director de cine, porque aunque a él lo que le gustaba era ser director, en esos momentos aún no podía vivir de ello²³. Por esto llegó a pedir hasta 6 excedencias de la Telefónica esperando que la última fuera la definitiva.

²¹ COLMENERO, S., *Todo sobre mi madre: Pedro Almodóvar*, Barcelona, Paidós, 200, p.19

²² HOLGUIN, A., *Pedro Almodóvar*, Madrid, Cátedra, 2006

²³ STRAUSS, F., *Conversaciones con Pedro Almodóvar*, Madrid, Akal S.A., 2001, p. 18

A principios de los años 70 Pedro empezó ya a rodar cortometrajes en Super 8²⁴ como *Dos putas* o *Historia de amor que termina en boda* (1974), también hizo colaboraciones como actor, una de ellas en la película de Fernando Colomo *¿Qué hace una chica como tú en un sitio como éste?* (1978), pero por lo que es más famoso Pedro Almodóvar es por sus largometrajes siendo *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón* (1980) (fig.2) su primera película²⁵. A partir de este año y de forma bastante continuada ha ido haciendo largometrajes siendo *Julieta* (2016) (fig.3) su vigésima y, por el momento, su última película.

FIGS. 2 Y 3: CARTELES DE *PEPI, LUCI, BOM* Y *JULIETA*

El éxito como director le llegó a partir de 1984 con *¿Qué he hecho yo para merecer esto?*²⁶, película con la que abordó temas más serios como la miseria de las clases más humildes. Con esta película se le empezó a tomar en serio como director ya que en sus primeros trabajos había sido muy criticado por la forma transgresora con la que abordaba los temas.

Como ya he señalado, al principio de su trayectoria como director estaba mucho más limitado en aspectos técnicos pero también en cuestiones de producción. Esto es algo que influyó mucho en la estética de sus primeros trabajos. Se ha llegado a hablar de “miserabilismo”, término relacionado con los planos desenfocados, la luz casual o los malos movimientos de cámara.

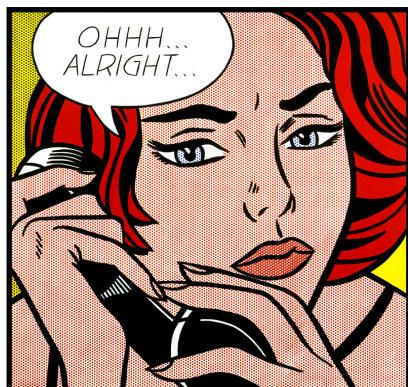
²⁴ Super 8: formato cinematográfico que utiliza película de 8mm de ancho.

²⁵ CASTRO, A. (coord.), *Las películas de Almodóvar*, Madrid, Ediciones JC., 2010, pp.321-331

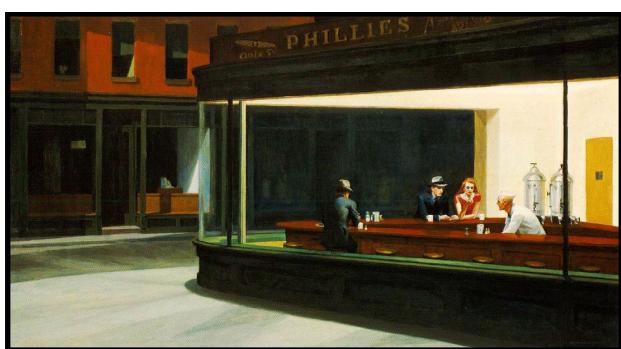
²⁶ FIERRO NOVO, A., *Atlas ilustrado del cine español*, Madrid, Susaeta, 2009

Conforme fue desarrollando su carrera también fue evolucionando estéticamente, así pues en sus primeras películas vemos una estética más cutre que podemos entender dentro del “feísmo”. Él mismo habla de la “estética de la miseria”²⁷, de la que era conocedor por haber vivido en ambientes similares. Poco a poco su estética fue incluyendo colores más brillantes, más vivos, de los cuales destacan el rojo, el azul, el verde... Con estos colores crea atmósferas nada realistas pero que son muy características del director manchego²⁸.

Utiliza este tipo de coloración porque se formó en la década de los 60 y se identifica mucho con la cultura pop. Así vemos, a lo largo de su obra, muchas referencias a numerosos artistas de la cultura visual del siglo XX como Roy Lichtenstein, Edward Hopper, David Hockney, Mark Rothko o Piet Mondrian. (figs. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13)

FIGS. 4 Y 5: *OHHH... ALRIGHT...* 1964. ROY LICHTENSTEIN Y FOTOGRAMA DE *MUJERES AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS*, PEDRO ALMODÓVAR, 1988

FIGS. 6 Y 7: *NIGHTHAWKS*, EDWARD HOPPER, 1942 Y FOTOGRAMA DE *LA LEY DEL DESEO*, PEDRO ALMODÓVAR, 1987

²⁷ Entrevista a Pedro Almodóvar, *RetroClips*, 1985, visto en: <https://www.youtube.com/watch?v=TrtRezVLdBE>, (consultado en: 24-X-2016)

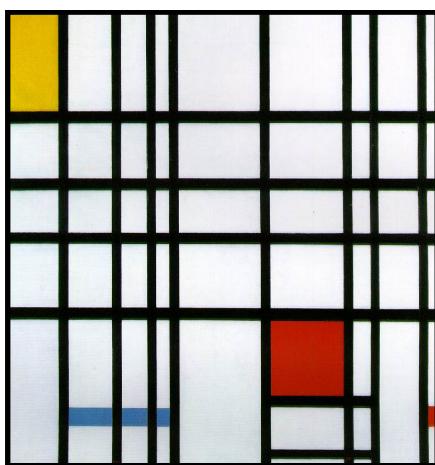
²⁸ POLIMENI, C., *Pedro Almodóvar y el kitsch español*, Madrid, Campo de ideas, 2004, pp. 80-92

FIGS. 8 Y 9: *POOL WITH TWO FIGURES*, DAVID HOCKNEY, 1972 Y FOTOGRAMA DE *LA MALA EDUCACIÓN*, PEDRO ALMODÓVAR, 2004

FIGS. 10 Y 11: *NO. 13 (WHITE, RED ON YELLOW)*, MARK ROTHKO, 1958 Y FOTOGRAMA DE *LOS ABRAZOS ROTOS*, PEDRO ALMODÓVAR, 2009

FIGS. 12 Y 13: *COMPOSITION WITH RED, YELLOW AND BLUE*, PIET MONDRIAN, 1942 Y FOTOGRAMA DE *MUJERES AL BORDE DE ...*, PEDRO ALMODÓVAR, 1988

El propio Almodóvar también ha reconocido que la utilización de estos colores tiene que ver con que ha intentado perseguir los colores de las películas que veía en su infancia. Un ejemplo de estas películas por las que se siente atraído estéticamente sería *Jhonny Guitar* (Nicholas Ray, 1954), a la que le hace un homenaje explícito en *Mujeres al borde de un ataque de nervios* (1988).²⁹

Con todas estas influencias y con la utilización del Technicolor³⁰ ha conseguido crear películas con colores muy contrastados, brillantes y saturados, algo que hoy en día se relaciona con lo “almodovariano”, por lo tanto podríamos hablar de que esta estética se ha convertido en una seña de identidad de este director.

Aunque lógicamente ha ido evolucionando, en todas sus obras podemos diferenciar aspectos característicos de la obra de este autor. En cuanto a temática podemos distinguir a la mujer, el amor, el sexo, el desamor, la muerte, la homosexualidad, la ambigüedad sexual, las relaciones sentimentales complicadas... En relación con la estética también se advierten motivos reiterados como la estética kitsch, los ambientes pobres y en contraposición los ambientes burgueses, los colores vivos y brillantes...³¹

Lo que es innegable es que Pedro Almodóvar ha sabido conjugar las diferentes artes consiguiendo así una obra de arte total. En sus películas hace algunos guiños a otros filmes de directores muy diferentes, españoles y extranjeros. También establece relaciones con la literatura, con la música, con la pintura, con la escultura, el cómic... Domina todas estas manifestaciones y las conjuga de tal manera que compone una obra de arte total sin dejar nunca de lado sus señas de identidad más características.

²⁹ “Entrevista de Iñaki Gabilondo a Almodóvar”, *Canal+*, 2011, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=eLFwAYD0IhM> (consultado en: 29-IX-2016)

³⁰ Technicolor: técnica de cine en color caracterizado por los colores saturados. Creado en 1916, mejorado a partir de los años 30 y utilizado hasta los años 80.

³¹ MANRUBIA PEREIRA, A. M., “La representación femenina en el cine de Pedro Almodóvar: marca de autor”, *Universidad Complutense de Madrid*, 2013, pp.336-348, disponible en: <http://eprints.ucm.es/21413/1/T34466.pdf> (consultado en: 2-VIII-2016)

6.2. LA FAMILIA Y LA MADRE:

En el momento en el que Pedro Almodóvar empezó a rodar sus películas el patrón familiar que estaba socialmente aceptado era el conformado por los padres, los hijos y los abuelos, pero él mostrará el fracaso de este modelo tradicional con la incorporación de nuevas variables, incluyendo vínculos familiares insólitos.

A lo largo de su filmografía vemos familias atípicas e incluso las que parecen más habituales entrañan aspectos que las diferencian de una familia “común”, como ocurre en el caso de *¿Qué he hecho yo para merecer esto?*

Esto tiene que ver con la percepción que el director tiene de la familia, puesto que él defiende la idea de que las relaciones familiares están en deterioro y, además, entiende la familia como elemento represivo que limita mucho al individuo. Todo esto está en relación con sus propias vivencias, puesto que él proviene de un mundo rural, con una mentalidad cerrada donde no pudo vivir libremente a causa, entre otras cosas, de su condición sexual.³²

También debido a sus experiencias personales, en sus películas las verdaderas protagonistas son las madres los padres aparecen como personajes negativos o directamente son inexistentes. El distanciamiento con su padre y la estrecha relación con su madre van a ser determinantes en su creación cinematográfica. Además las buenas relaciones con su madre, hermanas y vecinas del pueblo³³, le sirvieron para comprender el mundo femenino, mundo que convertirá en el eje central de la mayor parte de sus películas. Todo esto lo podemos advertir sobre todo en las películas que, a continuación, voy a analizar más en profundidad, aunque hay otros casos dentro de su filmografía.

Lo interesante de este cineasta respecto a la mujer es que no le da un papel secundario como ha pasado a lo largo de la Historia del Cine sino que le da el papel

³² STRAUSS, F., *Conversaciones...* op. cit, pp.18-22

³³ *Ibidem*

predominante, el papel principal. La mujer aquí ya no es solo la madre o la ama de casa que está a disposición del marido, sino que vemos todo tipo de mujeres pero con algo en común: son unas luchadoras.

Las mujeres habían sido retratadas como personas tiernas, cariñosas, atentas,... como las encargadas del trabajo en el hogar y del cuidado de la familia³⁴, algo propio de una sociedad retrógrada, pero Almodóvar ha sabido sacar a la mujer de esos estereotipos y contar historias de mujeres reales. Suelen ser personajes que sufren pero que consiguen salir adelante ellas solas, sin la necesidad de depender de ningún hombre.

Además en muchas ocasiones estas mujeres que protagonizan las películas, han de luchar para salir de la miseria en la que están sumergidas a causa de un hombre. Esto lo podemos advertir en numerosas películas de este director, pero hay casos muy interesantes, como en la *Ley del deseo* (1987). En esta película es muy interesante el personaje de Tina, un transexual, una mujer a fin de cuentas que ha sido abandonada y maltratada psicológicamente por los dos hombres a los que ha querido: el cura y su padre. Es una mujer que ha sufrido pero podrá sobreponerse e incluso conformará su pequeña familia junto a su hermano y la hija de una actriz a la que ha adoptado.

Hay otros casos igual de elocuentes como podemos ver en *Mujeres al borde de un ataque de nervios* (1988) o en *La flor de mi secreto* (1995), donde las mujeres han sido abandonadas por los hombres a los que aman, pero al final se recompondrán ellas solas para poder seguir adelante con su vida.

Haciendo un repaso por su filmografía, nos damos cuenta de que en muchas ocasiones utiliza a los personajes masculinos como detonante del drama femenino, pero que serán innecesarios para ellas a la hora de volver a renacer³⁵.

Por lo tanto podemos advertir que en todas las películas de este director se retratan a mujeres fuertes y valientes, muy lejos del papel asignado al género femenino por la

³⁴ MANRUBIA PEREIRA, A. M., “La representación femenina...” *op. cit*, pp.137-146

³⁵ MANRUBIA PEREIRA, A. M., “La representación femenina...” *op. cit*, pp.349-360

sociedad y, en este caso, por el cine a lo largo del tiempo. Él coloca a la mujer como centro neurálgico de la familia tradicional siendo ella la que, gracias a su arrojo, consigue hacer frente a todos los problemas que se ocasionen.

6.3. LARGOMETRAJES:

6.3.1. ¿QUÉ HE HECHO YO PARA MERECER ESTO? (1984)

Esta película (fig. 14) rodada en el año 1984 es la cuarta del director manchego y pertenece a la primera etapa de su obra. En ocasiones se ha dicho que es una película neorrealista porque es un drama social y además se pueden advertir ciertas semejanzas con películas del Neorrealismo italiano³⁶ e incluso hay paralelismos entre personajes femeninos interpretados por Anna Magnani y el que protagoniza en esta película Carmen Maura como podemos ver en *Roma città aperta* (Roberto Rosellini, 1945).

LA TRAMA:

Es una película en la que se cuenta la historia de una familia de clase media-baja que vive en el extrarradio de Madrid en un edificio de colmenas. La protagonista es Gloria (Carmen Maura) (fig.15), madre de familia que lucha contra todo y contra todos para poder sacar a su familia adelante.

Ella se dedica a la limpieza e intenta por todos los medios compaginar su trabajo de asistenta con el duro trabajo de las tareas del hogar. Su marido se llama Antonio (Ángel de Andrés-López) y es taxista pero a pesar de que tiene trabajo, sus ingresos son bastante escasos.

En la casa viven también los hijos de éstos, de 12 y 14 años. El mayor es traficante de drogas porque quiere ganar dinero para irse a vivir al pueblo con su abuela. El pequeño es *prostituto* y se acuesta con los padres de sus amigos. Además en este núcleo familiar también encontramos a la abuela (Chus Lampreave) que vive con ellos desde que enviudó aunque sueña con volver al pueblo junto a su nieto (fig.16).

³⁶ STRAUSS, F., *Conversaciones...* op. cit, p.50

FIG.15: GLORIA

FIG.16: GLORIA, LA ABUELA Y ANTONIO

En esta película podemos ver un núcleo familiar “común” compuesto por los padres, los hijos y la abuela, pero está muy lejos de ser una familia al uso. Antonio no quiere a Gloria porque está obsesionado con una alemana con la que tuvo un romance 15 años atrás pero para Gloria éste no es ni mucho menos el mayor de sus problemas puesto que su máxima preocupación será intentar que su familia no pase muchas necesidades.

La vida de Gloria es muy miserable pero no es capaz de cambiarla, por lo que su única válvula de escape será el Optalidón³⁷. A lo largo de la película seguirá siendo una mujer muy desgraciada e incluso tendrá que dar en “adopción” a su hijo pequeño por necesidades económicas.

En un arrebato y estando muy cansada de todo, golpeará a su marido con un hueso de jamón y éste morirá (fig.17). Ella, como si no tuviera suficientes problemas, tendrá que enfrentarse también a la policía y ocultar el crimen que ha cometido (fig.18).

FIG.17: GLORIA ASESINA A ANTONIO

FIG.18: GLORIA OCULTA EL CRIMEN FRENTE A LA POLICÍA

³⁷ Optalidón: “medicamento” a base de barbitúricos y anfetaminas.

Al final su hijo mayor y la abuela se irán a vivir al pueblo, algo que ellos deseaban, y el hijo pequeño abandona al dentista que lo había “adoptado” para volver a casa. Con la vuelta del hijo menor al hogar, Gloria le volverá a encontrar el sentido a su vida, una vida al servicio de otros.

EL PAPEL DE LA MADRE:

En una familia convencional de ese momento los roles de cada miembro de la familia estaban muy definidos y eran prácticamente inamovibles. La madre sería la buena ama de casa que cuida de los hijos y del marido, además de atender todas las tareas del hogar y el padre sería el encargado de traer el sueldo a casa. Pero en este caso, aunque los roles están muy marcados, Gloria se ve obligada a hacerse cargo de otras tareas que, según estos roles, estaban destinadas al hombre, por lo que Gloria tendrá que pluriemplearse para hacerse cargo ella sola de los gastos del hogar.

En los años 80 la mujer ya empezaba a trabajar fuera de casa, tenía más independencia y esto es algo que Almodóvar plasmará en muchas de sus películas. Además, como podemos ver en el caso de *Qué he hecho yo...*, contrapone personajes con mentalidades totalmente distintas. En este caso podemos ver bien esta confrontación entre el personaje de Cristal (Verónica Forqué) y el de Gloria (fig.19). Cristal es una mujer independiente que no piensa en absoluto en formar una familia, de hecho no quiere depender de ningún hombre en ningún aspecto. Por otro lado está Gloria que es un ama de casa insatisfecha con la vida que en un momento eligió para ella y que además parece arrepentirse cuando en un momento de la película se pregunta a sí misma que por qué se ha casado.

FIG.19: GLORIA JUNTO A SU VECINA CRISTAL

También aparece un personaje muy interesante que es la otra vecina de Gloria, Juani (Kiti Manver). Ella vive sola con su hija Vanessa y es otra mujer insatisfecha. Juani ha criado a su hija sola y aunque vive económicamente mejor que Gloria tiene una vida que no le gusta.

Por lo tanto en esta película podemos ver tres mujeres con vidas muy distintas. En este caso aparecen dos familias, la de Gloria y la de Juani, ambas desestructuradas. También aparece el ejemplo de Cristal que es la única mujer que no tiene familia y que no quiere depender de nada ni de nadie y es la única que, a simple vista, es feliz.

En este momento lo que estaba socialmente aceptado era que una mujer se casara y tuviera hijos, y que además se hiciera cargo de los abuelos. Pero aunque esto fuera lo más habitual no era sinónimo de felicidad y aquí podemos ver claramente que las dos mujeres que han decidido formar una familia son más infelices que Cristal, la alegre prostituta que vive en el edificio. Esto muestra una evolución respecto al papel de la mujer en la sociedad, ya que en esa primera mitad de los años 80 empiezan a aparecer mujeres que deciden vivir solas y ser autónomas. Que una mujer no se casara aún estaba mal visto por la sociedad y esto es algo que se puede apreciar muy bien en la película ya que en alguna ocasión Antonio se muestra reacio a que Gloria y Cristal sean amigas.

De esta película es muy interesante el final y sobre todo la actitud de Gloria ante este final. Con Antonio muerto, el hijo mayor en el pueblo con la abuela y el hijo pequeño “adoptado” por el dentista depravado, Gloria se encuentra sola en casa sin saber qué hacer, puesto que ella ya se había acostumbrado a atender a todos. Se siente vacía y por ello pensará en suicidarse pero justo cuando está en el balcón ve aparecer a su hijo pequeño quién ya se ha cansado de la vida que le proporcionaba el dentista (fig.20). En este momento su hijo será el que le recuerde el rol que Gloria juega tanto en la familia como en la propia sociedad con la frase de “esta casa necesita un hombre”, por lo que ella se sentirá ya de nuevo con obligaciones, algo a lo que, desgraciadamente, ya está acostumbrada y sin lo que no puede vivir (fig.21).

FIG.20: GLORIA A PUNTO DE SUICIDARSE

FIG.21: REENCUENTRO DE GLORIA CON SU HIJO

La mejor definición del personaje de Gloria la hizo el propio Pedro Almodóvar diciendo que “es un ama de casa de la que puede decirse que no ha tenido las mismas oportunidades que Carolina de Mónaco. Le gustaría integrarse en la sociedad de consumo, pero sólo consigue consumirse a sí misma día tras día. Vestida siempre de retales, sólo las anfetaminas le dan suficiente energía para trabajar como criada en varias casas, además de en la suya. Es todo lo sumisa que su histeria le permite, la educaron para eso, aunque esta situación no le impide matar al marido en un momento de nerviosismo”.³⁸

En palabras del historiador Luciano Berriatúa el personaje de Gloria fue “posiblemente el más patético de la condición femenina en nuestra sociedad deprimida y represora que hayamos visto nunca en el cine español”.³⁹

LA AMBIENTACIÓN:

La película está ambientada en el Barrio de la Concepción, una zona muy humilde a las afueras de Madrid. Aquí hay una serie de edificios de colmenas que el propio Almodóvar veía desde las M-30 cuando iba hacia su trabajo en la Telefónica⁴⁰ (fig.22).

Con esta ambientación se muestra lo mal que vivían las personas de clase media-baja que habitaban en lugares de este estilo. En palabras del propio Pedro, “la colmena

³⁸ GALÁN, D., “¿Qué he hecho yo para merecer esto?”, en *El País*, 6 de febrero de 2004, http://elpais.com/diario/2004/02/06/cine/1076022011_850215.html (fecha de consulta: 3-IX-2016)

³⁹ *Ibidem*

⁴⁰ “Localizaciones de ¿Qué he hecho yo para merecer esto?”, Blog *Todo Almodóvar*, disponible en <http://todopedroalmodovar.blogspot.com.es/2012/04/localizaciones-las-colmenas.html> (consultado en: 15-IX-2016)

representa la idea que el poder se hacía de lo que era el confort para el proletariado” (fig.23). Aquí vivían familias enteras hacinadas en pisos de menos de 60 metros que solo constaban de dos habitaciones⁴¹ y esto es algo que él muestra a la perfección en su película gracias a esa atmósfera agobiante que envuelve todo el filme. Además toda la decoración de la vivienda dentro del estilo kitsch, el vestuario de los personajes y la iluminación tan oscura nos da una imagen de decadencia muy ligada al Neorrealismo italiano.

FIGS.22 Y 23: LAS COLMENAS DEL BARRIO DE LA CONCEPCIÓN

6.3.2. TODO SOBRE MI MADRE (1999)

Todo sobre mi madre (fig. 24) es la decimotercera película de Almodóvar, es todo un homenaje a su madre y a lo largo del filme realiza continuas referencias a su infancia. El nombre está en relación con la película *All about Eve* (*Eva al desnudo*, Joseph L. Mankiewicz, 1950) la cual también aparecerá al principio de la narración.

En esta película Almodóvar deja a un lado Madrid y se traslada a Barcelona, de hecho, hasta el momento actual es la única película ambientada casi en su totalidad fuera de la capital española.

⁴¹ IGLESIAS, P., “¿Qué he hecho yo para merecer esto?”, Blog *Madrid en el cine*, disponible en: <http://www.tecmerin.es/madridenelcine/QUEHEHECHOYOPARAMERECERESTO.html> (consultado en: 16-IX-2016)

LA TRAMA:

Todo sobre mi madre cuenta la historia de Manuela (Cecilia Roth), una madre que al quedarse embarazada deja atrás su pasado con un marido transexual, Esteban/Lola (Toni Cantó), y un ambiente en el que no está del todo cómoda para empezar una nueva vida junto con su hijo Esteban (Eloy Azorín) en Madrid. (fig. 25)

FIG. 25: MANUELA CON SU HIJO ESTEBAN

Toda la vida su hijo ha intentado descubrir quién y cómo era su padre, pero Manuela por tratar de protegerlo nunca le ha contado nada, algo de lo que después se arrepentirá. El día del decimoséptimo cumpleaños de Esteban, madre e hijo irán al teatro a ver *Un tranvía llamado deseo* (Tennessee Williams, 1947) interpretada por Nina (Candela Peña) y Huma Rojo (Marisa Paredes). Al acabar la obra de teatro Esteban se propone conseguir un autógrafo de Huma pero en cuanto sale del teatro, ella se sube a un taxi, Esteban la persigue y un coche lo arrolla causándole la muerte.

Tras la muerte de su hijo y sintiéndose devastada, Manuela emprenderá un viaje de vuelta a Barcelona para contarle a Esteban/Lola que tuvieron un hijo pero que acaba de fallecer. Allí se reencuentra con una vieja amiga, Agrado (Antonia San Juan), una prostituta transexual que conoce de su época en Barcelona. Gracias a Agrado conocerá a la hermana Rosa, una joven monja que tras ayudar a Esteban/Lola a pasar el mono, se ha quedado embarazada de él contrayendo el VIH.

Estando Manuela en Barcelona se entera de que se está representando en el Teatro Tívoli *Un tranvía llamado deseo*, la obra que ha marcado su vida, y terminará teniendo una relación de amistad con Huma Rojo, la admirada actriz de su hijo Esteban, para la que trabajará como asistente.

En el momento de dar a luz la hermana Rosa decide que su hijo se llame también Esteban, como el padre y como el hijo fallecido de Manuela. Rosa morirá después del parto a causa del VIH y su hijo, el tercer Esteban, será adoptado por Manuela y con el empezará su nueva vida. (fig. 26)

A raíz de esto Manuela vuelve a huir de Barcelona, otra vez con un niño a su cargo, y deja atrás a Huma Rojo y a Agrado que trabajarán juntas en teatro. Al tiempo Manuela volverá a Barcelona con una buena noticia: el pequeño Esteban ha negativizado el virus que había heredado de su padre. (fig. 27)

FIG. 26: MANUELA HUYE DE BARCELONA CON EL BEBÉ

FIG. 27: MANUELA Y EL BEBÉ VUELVEN A BARCELONA

El final es esperanzador, porque aunque hayan muerto Rosa y Esteban/Lola y la relación sentimental entre Huma y Nina se haya terminado, las supervivientes han conseguido volver a tomar las riendas de su vida. Huma y Agrado trabajan juntas en teatro, Huma como actriz y Agrado como asistente personal, y Manuela ha empezado una nueva vida junto al hijo de Rosa, su tercer Esteban.

Es muy interesante el momento final en el que Manuela vuelve al teatro con el pequeño Esteban donde están representando una adaptación de *Bodas de Sangre* (Federico García Lorca, 1933) y se representa justo el momento en el que la Madre se lamenta por la pérdida de su hijo con la siguiente frase: “Hay gente que piensa que los hijos son cosa de un día. Pero se tarda mucho. Por eso es tan terrible ver la sangre de un hijo derramada por el suelo. Una fuente que corre un minuto y a nosotros nos ha costado años. Cuando yo descubrí a mi hijo, estaba tumbado en mitad de la calle. Me mojé las manos de sangre y me las lamí con la lengua. Porque era mía”. Es un final redondo para la película puesto que *Todo sobre mi madre* comienza con la sangre del hijo de Manuela derramada sobre el asfalto.

EL PAPEL DE LA MADRE:

Todo sobre mi madre es un filme que trata sobre la “maternidad herida”⁴². A lo largo de la trama podemos advertir diferentes tipos de madres: una que ha perdido un hijo, otra que no se reconcilia con su hija y otra que no ha conseguido tener hijos, por lo que podemos hablar de una maternidad frustrada.

Manuela es una mujer luchadora que tras la pérdida de su hijo vuelve a Barcelona en busca de Esteban/Lola, el padre de éste. Es un viaje más psicológico que físico puesto que al reencontrarse con Esteban/Lola y contarle todo sobre su hijo podrá, de algún modo, curar las heridas que la muerte de Esteban le han ocasionado. Este reencuentro será el que le ayude a cerrar una etapa de su vida y volver a empezar, con más fuerza que nunca, otra totalmente nueva junto al hijo de Rosa.⁴³

Por otro lado podemos ver la relación entre Rosa y su madre donde no hay comunicación ni confianza y su distanciamiento es casi insalvable. Pero aunque Rosa y su madre no mantengan una relación estrecha el amor por su hija es innegable. Aquí Almodóvar hace visibles las fisuras de las familias más tradicionales y aboga por la incorporación de otros modelos familiares como el de Manuela.

La maternidad frustrada la podemos advertir en el personaje de Huma que mantiene una relación sentimental con Nina. Entre ambas, más que una relación amorosa, hay una relación madre-hija ya que Huma se siente prácticamente como una madre para Nina, viéndose en la obligación de protegerla en cada momento.

En esta película podemos ver distintos tipos de madres pero todas ellas luchan por darles lo mejor a sus hijos en todo momento. Está claro que el personaje principal es Manuela, una madre destrozada por la muerte de su hijo, pero alrededor de ella hay otro tipo de mujeres, madres también, creando así una obra coral donde Almodóvar hace una oda a la maternidad.

⁴² COLMENERO, S., *Todo sobre...* op. cit. p.73

⁴³ POE, K., *Almodóvar y Freud*, Barcelona, Laertes S.A. de Ediciones, 2013, pp.59-62

Aquí el director muestra una concepción de familia totalmente novedosa y defiende nuevos modelos familiares⁴⁴, mostrando otro tipo de realidad existente, donde las madres pueden ser madres ellas solas sin necesidad de un padre, algo impuesto desde la propia sociedad patriarcal.

AMBIENTACIÓN:

Esta película está ambientada en Barcelona a finales de la década de los 90 y para ello Almodóvar se sirve de los escenarios del modernismo catalán que tanto caracterizan a esta ciudad. A la llegada de Manuela a Barcelona aparece la Sagrada Familia en un plano (fig. 28) , algo que tiene que ver con el propio discurso de la película puesto que ella va a Barcelona en busca de quien un día formó parte de su familia⁴⁵.

También aparece el Palau de la Música Catalana (fig. 29), edificio que se ve desde la casa de Agrado y bajo el que pasean al principio de la película. Además, la casa de los padres de Rosa es la famosa Casa Ramos (fig. 30), edificio muy característico de la burguesía catalana.

FIG. 28: SAGRADA FAMILIA

FIG. 29: PALAU DE LA MÚSICA CATALANA

A lo largo del filme aparecen otros lugares emblemáticos de la ciudad como el Monumento a Colón, el exterior de la Casa del Gremi de Velers, el Hospital del Mar (fig. 31), la Plaça del Duc de Medinaceli (fig. 32), el Teatro Tívoli o el Cementerio de

⁴⁴ COLMENERO, S., *Todo sobre...* op. cit, p. 87

⁴⁵ *Ibidem* pp. 51-53

Montjuic (fig. 33)⁴⁶ donde se representa *Un tranvía llamado Deseo*. Por lo tanto, para esta película Almodóvar se sirve de una amplia variedad de escenarios muy característicos de esta ciudad para situar la acción, diferentes de lo que podemos ver en el resto de su filmografía.

FIG. 30: INTERIOR DE LA CASA RAMOS

FIG. 31: INTERIOR DEL HOSPITAL DEL MAR

FIG. 32: PLAZA DEL DUQUE DE MEDINACELI

FIG. 33: CEMENTERIO DE MONTJUIC

6.3.3. VOLVER (2006)

Volver (fig. 34) es la decimosexta película de Pedro Almodóvar y con ella se puede decir que vuelve a sus orígenes, tanto biográficos como cinematográficos. Además también volverá a trabajar Carmen Maura, con la que tuvo grandes encontronazos durante el rodaje de *Mujeres al borde de un ataque de nervios* (1989), película desde la cual, no habían vuelto a trabajar juntos.

⁴⁶ “Escenarios de Barcelona en *Todo sobre mi madre*”, Blog *Barcelona en pantalla*, disponible en: <https://barcelonaenpantalla.wordpress.com/2013/05/15/escenarios-de-barcelona-en-todo-sobre-mi-madre/> (consultado en: 19-X-2016)

LA TRAMA:

Volver es una película en la que se muestra el sufrimiento y el valor de una madre, Raimunda (Penélope Cruz) (fig. 35). Ella tras haber sido violada por su padre huye del pueblo a la ciudad dónde se casará con Paco (Antonio de la Torre), quien aceptará como suya a la hija que Raimunda lleva en su vientre, Paula (Yohana Cobo).

FIG. 35: RAIMUNDA

Años después, siendo Paula adolescente Paco intentará abusar de ella y ésta lo matará con un cuchillo. Tras este suceso, Raimunda, sin pensárselo dos veces ocultará el homicidio llevando el cuerpo de Paco a un restaurante aledaño, para que nadie descubra el asesinato.

Además, paralelamente, en su pueblo Calzada de Calatrava, están ocurriendo una serie de sucesos que tanto a Raimunda como a su hermana Sole (Lola Dueñas) las tienen en vilo. Tras la muerte de su tía Paula (Chus Lampreave) se enteran, gracias a una vecina llamada Agustina (Blanca Portillo) de que en el pueblo hay rumores de que han visto al fantasma de su madre, Irene (Carmen Maura).

Al final Raimunda, Sole y Paula descubrirán que Irene no estaba muerta de verdad y ella será la encargada de contarles lo que en realidad ocurrió: Irene no era la que había muerto calcinada junto al padre sino la madre de una vecina del pueblo. Irene sabía que su marido tenía amantes pero el detonante del asesinato fue enterarse, gracias a la tía Paula, de que su hija Raimunda estaba embarazada de su padre porque él abusaba de ella. Al enterarse de lo sucedido y sintiéndose culpable por no haberse dado cuenta de lo que pasaba decide prenderle fuego a la caseta donde descansaba su marido con su amante. Después de lo sucedido todo el pueblo pensó que la persona que apareció junto al marido era Irene por lo que ella tuvo que esconderse en casa de la tía Paula quien ya se había ido un poco de cabeza.

Al descubrir sus hijas lo que había pasado, Irene ya podrá vivir con más normalidad en Madrid, sin ocultarse, pero al final decidirá volver al pueblo para cuidar a Agustina que está enferma de cáncer. Va al pueblo para cuidarla porque se siente culpable por haber matado a su madre (la amante de su marido) y no quiere que Agustina pase sus últimos días en soledad, así que decide cuidarla hasta su muerte. De esta forma Irene podrá redimirse actuando de madre con Agustina como no actuó con su propia hija, Raimunda.

EL PAPEL DE LA MADRE:

En esta película el papel de la madre es fundamental como centro del núcleo familiar, tanto en el papel de Raimunda como en el de Irene.

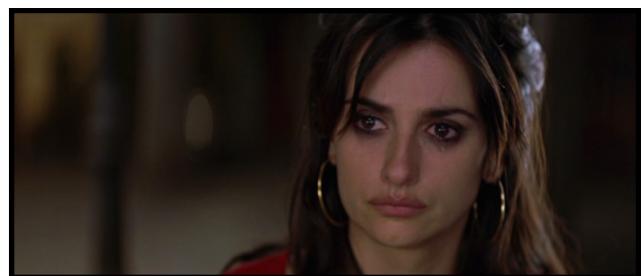
El personaje de Raimunda puede tener mucha relación con el que hemos visto ya en *¿Qué he hecho yo...* donde Carmen Maura representa a Gloria, una madre de una familia humilde que lucha para salir adelante trabajando dentro y fuera de casa todas las horas posibles.

Es una película en la que todos los personajes son femeninos a excepción del personaje de Paco, que muere al principio de la película a manos de su hijastra cuando él intentaba abusar de ella. Por lo que aquí podemos ver una serie de personajes femeninos que están liberados de los hombres: en el caso de Irene, ella es la que mató a su marido al enterarse de la violación, Raimunda huyó de su padre y será la que tape de una manera brillante la muerte de Paco, Sole ha sido abandonada por su marido y la única relación de Paula con los hombres ha sido negativa puesto que el hombre que creía su padre intentó abusar de ella.

Es muy interesante cómo utiliza la repetición de la violación en las dos generaciones, siendo violada en primer lugar Raimunda por su propio padre y dejándola embarazada de la que será su hija-hermana, a la que a su vez intentará violar Paco. Los dos únicos hombres de los que se habla a lo largo de la película son los que, aun siendo los padres de ellas, acometen tan execrable delito.

Raimunda, sabiendo lo que se sufre con una violación ayudará sin pensarlo a su hija. En un primer momento piensa en decir que ha sido ella la que ha matado a su marido para que su hija no cargue con la culpa, pero al final toma la determinación de esconder y hacer desaparecer el cuerpo. Ella será la encargada de coger las riendas del asunto y, cargada de valor, ayudará en todo momento a su hija.

Al final Irene y Raimunda se reconciliarán (figs. 36, 37 y 38) y junto con Sole y Paula comenzarán una nueva vida todas juntas superando todas las trabas que les ha puesto la vida.

FIGS. 36, 37 Y 38: IRENE Y RAIMUNDA

En muy interesante cómo ha descrito Almodóvar a las mujeres de este filme porque resume a la perfección el comportamiento de estos personajes: “*Volver* es la historia de tres generaciones de mujeres que sobreviven al viento solano, al fuego, a la locura, a la superstición e, incluso, a la muerte a base de bondad, mentiras y una vitalidad sin límites”⁴⁷.

⁴⁷ HERNÁNDEZ LES, J. A., “Volver” en CASTRO, A., *Las películas de Almodóvar*, Madrid, Ediciones JC, 2010

AMBIENTACIÓN:

Esta película supone una vuelta al pasado en la carrera de Pedro Almodóvar, algo que el propio título nos anuncia desde el principio.

A lo largo del filme podemos distinguir claramente dos ambientes: el entorno rural, que se relaciona con el pasado y el entorno urbano, relacionado con el presente. En el pueblo vive la tía y el “fantasma” de Irene y en la ciudad habitan las nuevas generaciones de la familia.

Podemos entender la vuelta al pasado de dos maneras distintas. Aquí Almodóvar vuelve a sus orígenes, vuelve a la Mancha profunda, ya que esta historia está ambientada en Calzada de Calatrava. Además hace muchas referencias al entorno rural más profundo donde podemos ver las costumbres y las supersticiones de las personas, algo que se capta muy bien en la escena en la que adecentan las tumbas en el cementerio (fig. 39) o en el velatorio de la tía Paula (fig. 40). Es un ambiente que él conoce muy bien de su infancia por lo que lo plasma con muchísima exactitud.

FIG. 39: RAIMUNDA Y PAULA EN EL CEMENTERIO

FIG. 40: SOLE EN EL VELATORIO DE LA TÍA PAULA

Asimismo esta vuelta al pasado también se puede relacionar con la vuelta de Almodóvar a las películas de sus inicios siendo *¿Qué he hecho yo...* el paralelismo más claro. En las dos películas trata el ambiente urbano como contrapunto del ambiente rural. Además en ambas películas las casas que plasma del entorno urbano son pequeñas, agobiantes, baratas y además están a las afueras de Madrid donde muestra cómo viven las clases más humildes (fig. 41). En el caso de *¿Qué he hecho yo...* la

ambienta en el barrio de la Concepción y en el caso de *Volver* la ambienta en Vallecas.⁴⁸ (figs. 42 y 43)

FIG. 41: RAIMUNDA, PAULA Y PACO EN SU CASA

FIGS. 42 Y 43: VALLECAS

⁴⁸ “Localizaciones de *Volver*”, Blog *Todo Almodóvar*, disponible en: <http://todopedroalmodovar.blogspot.com.es/2012/05/localizaciones-puente-de-vallecas.html> (consultado en: 15-IX-2016)

7. CONCLUSIONES:

Tras la realización de este Trabajo, la idea principal que podemos extraer, es que los personajes femeninos son los que predominan en la obra del cineasta Pedro Almodóvar. Además ha conseguido colocar a la mujer, con todas sus variantes, en el centro de sus filmes dejando atrás el papel secundario que había ocupado a lo largo del tiempo.

Almodóvar ha mostrado en su cine personajes femeninos reales, mujeres de verdad que luchan por tener una vida mejor y por salir adelante frente a las adversidades. Dentro de los personajes femeninos hay que destacar el personaje de la madre, al que el cineasta le proporciona un papel fundamental.

Otro aspecto para entender la obra de este director es el tema de la familia. Él no solo muestra modelos familiares tradicionales sino que además, consigue dar visibilidad a otro tipo de estructuras familiares, algo que también ayuda a que el público las normalice.

Es muy interesante ver cómo un hombre, desde el punto de vista masculino, ha sabido entender a la perfección el mundo femenino llevándolo hasta lo más alto. Esto es algo muy arriesgado puesto que, aún hoy en día, la industria del cine es un lugar “para hombres” donde las mujeres cineastas tienen menos facilidades para hacer cine, algo que influye también en que el punto de vista femenino esté menos presente en la gran pantalla. También es cierto que al principio le costó mucho más llevar a cabo sus películas a causa de los temas que abordaba, pero desde que fundó su productora, *El Deseo*⁴⁹, junto a su hermano Agustín, ha tenido mucha más libertad de creación. Por esto me parece que hay que reivindicar y poner en valor el trabajo que este cineasta lleva a cabo, dándole voz a los personajes que a lo largo de la historia han estado relegados a un segundo plano.

⁴⁹ Productora creada en el año 1986, disponible en: <http://www.eldeseo.es> (consultado en: 5-IX-2016)

8. AGRADECIMIENTOS:

En primer lugar me gustaría agradecer a mi tutor, el doctor Fernando Sanz Ferreruela, su ayuda y su atención sin las cuales no habría podido realizar este Trabajo Fin de Grado.

También quiero agradecer a los miembros del Tribunal su atención y su disponibilidad.

Asimismo querría agradecer a mi familia, en especial a mi madre, y amigos todo el apoyo recibido durante este tiempo.

Por último me gustaría agradecer al Festival de Cine de Tarazona la posibilidad que me ha dado de poder ver y disfrutar el cine desde otra perspectiva.

Zaragoza, noviembre de 2016

Lara Ferrández Sampietro

9. ANEXO FOTOGRÁFICO:

Fig.14: Cartel de *¿Qué he hecho yo para merecer esto?*, Iván Zulueta, 1984, disponible en: <http://www.filmaffinity.com/es/film419370.html> (consultado en: 7-XI-2016)

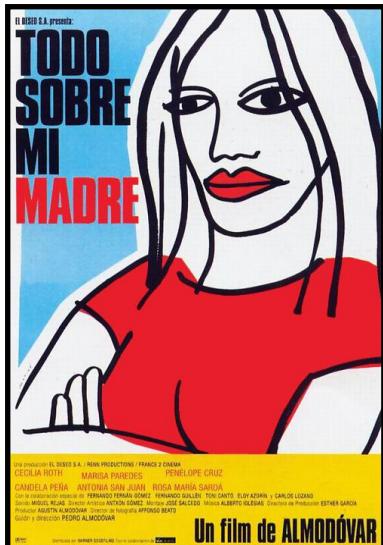

Fig. 24: Cartel de *Todo sobre mi madre*, Óscar Mariné, 1999, disponible en: <http://www.filmaffinity.com/es/film374559.html> (consultado en: 7-XI-2016)

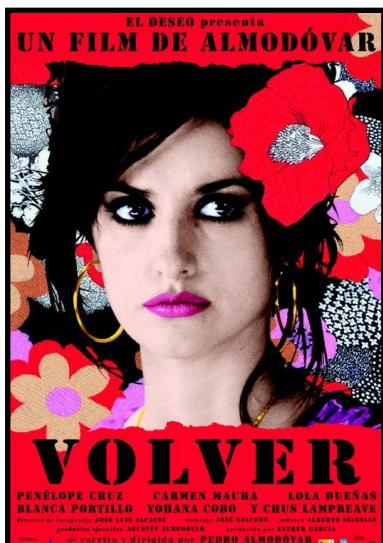

Fig. 34: Cartel de *Volver*, Juan Gatti, 2006, disponible en: <http://www.filmaffinity.com/es/film428723.html> (consultado en: 7-XI-2016)

10. ANEXO DOCUMENTAL:

10.1. FILMOGRAFÍA COMPLETA DE PEDRO ALMODÓVAR:

CORTOMETRAJES:

- 1974:

DOS PUTAS o HISTORIA DE AMOR QUE TERMINA EN BODA. Guión y dirección: Pedro Almodóvar. País: España. Fotografía: Super 8. Duración: 10'

FILM POLÍTICO. Guión y dirección: Pedro Almodóvar. País: España. Fotografía: Super 8. Duración: 10'

- 1975:

LA CAÍDA DE SODOMA. Guión y dirección: Pedro Almodóvar. País: España. Fotografía: Super 8. Duración: 4'

HOMENAJE. Guión y dirección: Pedro Almodóvar. País: España. Fotografía: Super 8. Duración: 4'

EL SUEÑO o LA ESTRELLA. Guión y dirección: Pedro Almodóvar. País: España. Fotografía: Super 8. Duración: 12'

BLANCOR. Guión y dirección: Pedro Almodóvar. País: España. Fotografía: Super 8. Duración: 5'

- 1976:

TRÁILER DE ¿QUIÉN TEME A VIRGINIA WOLF? Guión y dirección: Pedro Almodóvar. País: España. Fotografía: Super 8. Duración: 5'

SEA CARITATIVO. Guión y dirección: Pedro Almodóvar. País: España. Fotografía: Super 8. Duración: 5'

- 1977:

MUERTE EN LA CARRETERA. Guión y dirección: Pedro Almodóvar. País: España. Productora: Ajax Films. Producción: Alicia Mora. Fotografía: Roberto Gómez, en color. Sonido: Sebastián Cabezas. Montaje: Julio Peña. Exteriores: Villaviciosa de Odón (Madrid). Intérpretes: Paloma Hurtado, Juan Lombardero, Pepe Maya, Miguel ángel Requejo, Iván Villafranca, Laura Bayonas. Duración: 8'

- 1978:

LAS TRES VENTAJAS DE PONTE. Guión y dirección: Pedro Almodóvar. País: España. Fotografía: Super 8. Duración: 5'

SEXO VA, SEXO VIENE. Guión y dirección: Pedro Almodóvar. País: España. Fotografía: Super 8. Duración: 18'

COMPLEMENTOS. Guión y dirección: Pedro Almodóvar. País: España. Fotografía: Super 8

- 1985:

FOLLE, FOLLE, FOLLÉME TIM! Guión y dirección: Pedro Almodóvar. País: España. Fotografía: Super 8. Intérprete: Carmen Maura. Duración: 90'

SALOMÉ. Guión y dirección: Pedro Almodóvar. País: España. Producción: Manuela Films. Argumento: Basado en *Salomé* de Oscar Wilde. Fotografía: Luciano Berritúa, en 16 mm y a color. Intérpretes: Isabel Mestres (Salomé), Fernando Hilbeck (Abraham), Agustín Almodóvar (Isaac). Duración: 12'

TRÁILER PARA AMANTES DE LO PROHIBIDO. Guión y dirección: Pedro Almodóvar. País: España. Producción: RTVE, para el programa *La Edad de Oro del Pop Español*. Intérpretes: Josele Román, Bibi Andersen, Sonia Hoffman, Poch, Ángel Lacázar. Duración: 30'

COLABORACIONES COMO ACTOR:

- 1978:

¿QUÉ HACE UNA CHICA COMO TÚ EN UN SITIO COMO ESTE? Guión y dirección: Fernando Colomo. País: España. Intérpretes: Carmen Maura, Félix Rotaeta, Héctor Alterio, José Lage, Pedro Almodóvar. Duración: 85'

- 1979:

TIEMPOS DE CONSTITUCIÓN. Guión y dirección: Rafael Gordon. País: España. Intérpretes: Francisco Algora, Verónica Forqué, Héctor Alterio, José Bóldalo, Pedro Almodóvar. Duración: 101'

- 1980:

ARREBATO. Guión, dirección y música: Iván Zulueta. País: España. Intérpretes: Eusebio Poncela, Cecilia Roth, Will More, Pedro Almodóvar. Duración: 105'

LARGOMETRAJES:

- 1980:

PEPI, LUCI, BOM Y OTRAS CHICAS DEL MONTÓN. Guión y dirección: Pedro Almodóvar. País: España. Producción: Pepón Corominas, Esther Rambla y Pastora Delgado para Fígaro Films S.A. Producción ejecutiva: Félix Rotaeta. Fotografía: Francisco Femenia. Montaje: José Salcedo. Vestuario: Manuela Camacho. Maquillaje: Juan Luis Farsacc. Música: Alaska y Los Pegamoides. Formato: 16mm hinchada a 35 mm. Color: Eastmancolor. Duración: 80'. Intérpretes: Carmen Maura, Félix Rotaeta, Olvido Gara "Alaska", Eva Siva, Kiti Manver, Concha Gregory, Cecilia Roth, Julieta Serrano.

- 1982:

LABERINTO DE PASIONES. Guión y dirección: Pedro Almodóvar. País: España. Producción: Agustín Almodóvar para Alphaville S.A. Producción ejecutiva: José Luis Arroyo y Andrés Santana. Fotografía: Ángel Luis Fernández. Montaje: José Salcedo. Dirección artística: Virginia Rubio. Vestuario: Alfredo Caral y Marina Rodríguez. Música: Bernardo Bonezzi, Pedro Almodóvar y Fabio McNamara. Formato: 35mm. Color: Eastmancolor. Duración: 100'. Intérpretes: Cecilia Roth, Imanol Arias, Helga Liné, Marta Fernández Muro, Ofelia Angélica, Ángel Alcázar, Fany McNamara, Antonio Banderas.

- 1983:

ENTRE TINIEBLAS. Guión y dirección: Pedro Almodóvar. País: España. Producción: Luis Calvo para Tesauro S.A. Fotografía: Ángel Luis Fernández. Montaje: José Salcedo. Dirección Artística: Antonio López y Jesús Mateos. Decorados: Román Arango y Pin Morales. Vestuario: Francis Montesinos y Teresa Nieto. Música: Morris Albert, Curel Alonso y Carlos Arturo Eritz. Formato: 35mm. Color: Eastmancolor. Duración: 110'. Intérpretes: Cristina S. Pascual, Julieta Serrano, Marisa Paredes, Carmen Maura, Mari Carrillo, Lina Canalejas, Manuel Zarzo, Chus Lampreave, Laura Cepeda, Marisa Tejada, Eva Silva, Cecilia Roth, Concha Gregori.

- 1984:

¿QUÉ HE HECHO YO PARA MERECER ESTO? Guión y dirección: Pedro Almodóvar. País: España. Producción: Hervé Hachuel para Kaktus Producciones Cinematográficas S.A. y Tesauro S.A. Fotografía: Ángel Luis Fernández. Montaje: José Salcedo. Dirección Artística: Román Arango y Pin Morales. Vestuario: Cecilia Roth. Maquillaje: Ramón de Diego. Peluquería: Mercedes Gómez. Música: Hans Fritz Beckmann, Winzer Boheme, Bernardo Bonezzi y Mostazo. Formato: 35mm. Color: Eastmancolor. Duración: 101'. Intérpretes: Carmen Maura, Verónica Forqué, Chus Lampreave, Ángel de Andrés-López, Kiti Manver, Juan Martínez, Miguel Ángel Herranz.

- 1986:

MATADOR. Dirección: Pedro Almodóvar. Guión: Pedro Almodóvar y Jesús Ferrero. País: España. Producción: Andrés Vicente Gómez para Compañía Iberoamericana de TV y Radio Televisión Española. Fotografía: Ángel Luis Fernández. Montaje: José Salcedo. Dirección Artística: Román Arango, José Morales, J. Mordes y Joseph Rosell. Vestuario: Antonio Alvarado. Maquillaje: Juan Pedro Hernández y Jorge Hernández. Música: Bernardo Bonezzi. Formato: 35mm. Color: Panorámico. Duración: 110'. Intérpretes: Assumpta Serna, Antonio Banderas, Nacho Martínez, Eva Cobo, Julieta Serrano, Chus Lampreave, Carmen Maura, Eusebio Poncela.

- 1987:

LA LEY DEL DESEO. Guión y dirección: Pedro Almodóvar. País: España. Producción: Miguel Ángel Pérez Campos y Agustín Almodóvar para El Deseo S.A. Fotografía: Ángel Luis Fernández. Montaje: José Salcedo. Decorados: Javier Fernández. Vestuario: José María de Cossío. Maquillaje: Juan Pedro Hernández y Jorge Hernández. Música: Bernardo Bonezzi. Formato: 35mm. Color: Eastmancolor. Duración: 102'. Intérpretes: Eusebio Poncela, Carmen Maura, Antonio Banderas, Miguel Molina, Manuela Velasco, Bibi Andersen.

- 1988:

MUJERES AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS. Guión y dirección: Pedro Almodóvar. País: España. Producción: Agustín Almodóvar para El Deseo S.A. Fotografía: José Luis Alcaine. Montaje: José Salcedo. Decorados: Félix Murcia. Vestuario: José María Cossío. Maquillaje: Juan Pedro Hernández. Música: Bernardo Bonezzi. Formato: 35mm. Color: Panorámico. Duración: 90'. Intérpretes: Carmen Maura, María Barranco, Fernando Guillén, Antonio Banderas, Rossy de Palma, Julieta Serrano, Loles León, Chus Lampreave, Kiti Manver.

- 1989:

ÁTAME. Guión y dirección: Pedro Almodóvar. País: España. Producción: Agustín Almodóvar para El Deseo S.A. Fotografía: José Luis Alcaine. Montaje: José Salcedo. Dirección Artística: Ferrán Sánchez. Vestuario: José María Cossío. Maquillaje: Juan Pedro Hernández. Música: Ennio Morricone. Formato: 35mm. Color: Eastmancolor. Duración: 111'. Intérpretes: Victoria Abril, Antonio Banderas, Francisco Rabal, Loles León, Julieta Serrano, María Barranco, Rossy de Palma, Lola Cardona, Concha Rabal, Manuel Bandera.

- 1991:

TACONES LEJANOS. Guión y dirección: Pedro Almodóvar. País: España. Producción: Agustín Almodóvar para El Deseo S.A. Fotografía: Alfredo Mayo. Montaje: José Salcedo. Decorados: Pierre-Louis Thevenet. Vestuario: José María Cossío y Karl Lagerfeld, con la colaboración de Giorgio Armani. Maquillaje: Gregorio Ros. Música: Ryuichi Sakamoto. Formato: 35mm. Color: Eastmancolor. Duración: 113'. Intérpretes: Victoria Abril, Marisa Paredes, Miguel Bosé, Ana Lizarán, Cristina Marcos, Miriam Díaz Aroca, Juan José Otegui, Javier Bardem, Carmen Navarro.

- 1993:

KIKA. Guión y dirección: Pedro Almodóvar. País: España. Producción: Agustín Almodóvar para El Deseo S.A. y CIBI 2000. Fotografía: Alfredo F. Mayo. Montaje: José Salcedo. Decorados: Javier Fernández y Alain Bainee. Vestuario: José María Cossío, con la colaboración de Gianni Versace y Jean Paul Gaultier. Maquillaje: Gresgorio Ros. Música: Alberto Iglesias. Formato: 35mm. Color: Eastmancolor. Duración: 114'. Intérpretes: Verónica Forqué, Peter Coyote, Alex Casanova, Victoria Abril, Anabel Alonso, Rossy de Palma, Bibi Andersen, Santiago Lajusticia, Karra Elejalde, Jesús Bonilla, Joaquín Climent.

- 1995:

LA FLOR DE MI SECRETO. Guión y dirección: Pedro Almodóvar. País: España. Producción: Agustín Almodóvar para El Deseo S.A. y CIBY 2000. Fotografía: Alfonso Beato. Montaje: José Salcedo. Dirección Artística: Wolfgang Burmann. Vestuario: Hugo Mezcúa. Maquillaje: Juan Pedro Hernández. Música: Alberto Iglesias. Formato: 35mm. Color: Eastmancolor. Duración: 103'. Intérpretes: Marisa Paredes, Juan Echanove, Carmen Elías, Imanol Arias, Rossy de Palma, Kiti Manver, Chus Lampreave, Manuela Vargas, Joaquín Cortés, Gloria Muñoz, Juan José Otegui.

- 1997:

CARNE TRÉMULA. Dirección: Pedro Almodóvar. Guión: Pedro Almodóvar con la colaboración de Jorge Guerricaechevarría y Ray Loriga, basado en una novela de Ruth Rendel. País: España. Producción: Agustín Almodóvar para El Deseo S.A. y CIBY 2000. Fotografía: Alfonso Beato. Montaje: José Salcedo. Dirección Artística: Antxón Gómez. Vestuario: José María Cossío. Maquillaje: Juan Pedro Hernández. Música: Alberto Iglesias. Formato: 35mm. Color: Eastmancolor. Scope. Duración: 105'. Intérpretes: Liberto Rabal, Javier Bardem, Francesca Neri, Ángela Molina, José Sancho, Pilar Bardem, Penélope Cruz, Alex Angulo, Mariola Fuentes, Yael Benarroch.

- 1999:

TODO SOBRE MI MADRE. Guión y dirección: Pedro Almodóvar. País: España. Producción: Agustín Almodóvar para El Deseo con la colaboración de Vía Digital. Fotografía: Alfonso Beato. Montaje: José Salcedo. Dirección Artística: Antxón Gómez. Vestuario: José María Cossío y Sabine Saigeler. Maquillaje: Juan Pedro Hernández y Jorge Hernández. Música: Alberto Iglesias. Formato: 35mm. Color: Eastmancolor. Scope. Duración: 101'. Intérpretes: Cecilia Roth, Marisa Paredes, Candelaria Peña, Antonia San Juan, Penélope Cruz, Rosa María Sardá, Fernando Fernán-Gómez, Eloy Azorín, Toni Cantó, Fernando Guillén Cuervo.

- 2002:

HABLE CON ELLA. Guión y dirección: Pedro Almodóvar. País: España. Producción: Agustín Almodóvar para El Deseo S.A., con la participación de Antena3 tv y Vía Digital. Fotografía: Javier Aguirresarobe. Montaje: José Salcedo. Dirección Artística: Antxón Gómez. Vestuario: Sonia

Grande. Maquillaje: Karme Soler. Música: Alberto Iglesias. Coreografías: *Masurca Fogo y Café Müller* de Pina Bausch. Formato: 35mm. Color: Eastmancolor. Duración: 109'. Intérpretes: Darío Grandinetti, Javier Cámara, Rosario Flores, Leonor Watling, Gerardine Chaplin, Mariola Fuentes.

- **2004:**

LA MALA EDUCACIÓN. Guión y dirección: Pedro Almodóvar. País: España. Producción: Agustín Almodóvar y Esther García para El Deseo S.A., con la colaboración de TVE y Canal+ España. Fotografía: José Luis Alcaine. Montaje: José Salcedo. Dirección Artística: Antxón Gómez. Vestuario: Paco Delgado, con la colaboración de Jean Paul Gaultier. Maquillaje: Ana Lozano. Maquillaje: Pepe Juez. Música: Alberto Iglesias. Formato: 35mm. Color: Eastmancolor, panorámico. Duración: 109'. Intérpretes: Gael García Bernal, Fele Martínez, Javier Cámara, Lluis Homar, Daniel Giménez-Cacho, Francisco Boira, Francisco Maestre, Juan Fernández Martín, Alberto Ferreiro.

- **2006:**

VOLVER. Guión y dirección: Pedro Almodóvar. País: España. Producción: Esther García para El Deseo S.A. Fotografía: José Luis Alcaine. Montaje: José Salcedo. Dirección Artística: Salvador Parra. Vestuario: Bina Daigeler. Maquillaje: Ana Lozano. Peluquería: Massimo Gattabrusi. Música: Alberto Iglesias. Formato: 35mm. Duración: 125'. Intérpretes: Penélope Cruz, Lola Dueñas, Yohana Cobo, Carmen Maura, Antonio de la Torre, Chus Lampreave, Blanca Portillo, María Isabel Díaz, Neus Sanz, Pepa Aniorte, Yolanda Ramos.

- **2009:**

LOS ABRAZOS ROTOS. Guión y dirección: Pedro Almodóvar. País: España. Producción: Agustín Almodóvar para El Deseo S.A. Fotografía: Rodrigo Prieto. Montaje: José Salcedo. Dirección Artística: Antxón Gómez. Decorados: Víctor Molero. Vestuario: Sonia Grande. Maquillaje: Ana Lozano. Peluquería: Máximo Gattabrusi. Música: Alberto Iglesias. Formato: 35mm. Duración: 130'. Intérpretes: Penélope Cruz, José Luis Gómez, Lluis Homar, Blanca Portillo, Rubén Ochandiano, Ángela Molina, Lola Dueñas, Tamar Novas, Rossy de Palma, Alejo Sauras, Carmen Machi, Chus Lampreave, Kira Miró, Asier Etxeandía, Kiti Manver, Mariola Fuentes.

- **2011:**

LA PIEL QUE HABITO. Dirección: Pedro Almodóvar. Guión: Pedro Almodóvar, con la colaboración de Agustín Almodóvar, basado en la novela *Tarántula* de Thierry Jonquet. País: España. Producción: Agustín Almodóvar y Esther García para El Deseo S.A. Fotografía: José Luis Alcaine. Montaje: José Salcedo. Dirección Artística: Antxón Gómez. Vestuario: Paco Delgado con la colaboración de Jean-Paul Gaultier. Maquillaje: Karme Soler. Peluquería: Manolo Carretero. Música: Alberto Iglesias. Duración: 117'. Intérpretes: Antonio Banderas, Elena Anaya, Marisa

Paredes, Jan Cornet, Roberto Álamo, Eduard Fernández, Blanca Suárez, Susi Sánchez, Bárbara Lennie, Fernando Cayo, José Luis Gómez.

- 2013:

LOS AMANTES PASAJEROS. Guión y dirección: Pedro Almodóvar. País: España. Producción: Agustín Almodóvar y Esther García par El Deseo S.A. Fotografía: José Luis Alcaine. Montaje: José Salcedo. Dirección Artística: Antxón Gómez. Vestuario: Tatiana Hernández con la colaboración de Davidelfín. Maquillaje: Ana Lozano. Peluquería: Sergio Pérez Berbel. Música: Alberto Iglesias. Duración: 87'. Intérpretes: Antonio Banderas, Penélope Cruz, Antonio de la Torre, Hugo Silva, Miguel Ángel Silvestre, Laya Martí, Javier Cámara, Carlos Areces, Raúl Arévalo, José María Yazpik, Willy Toledo, José Luis Torrijo, Lola Dueñas, Cecilia Roth, Paz Vega, Blanca Suárez, Carmen Machi.

- 2016:

JULIETA. Dirección: Pedro Almodóvar. Guión: Pedro Almodóvar, basado en los relatos *Destino*, *Pronto* y *Silencio* de Alice Munro. País: España. Producción: Agustín Almodóvar y Esther García para El Deseo S.A. Fotografía: Jean-Claude Larrieu. Montaje: José Salcedo. Dirección Artística: Antxón Gómez. Vestuario: Sonia Grande. Maquillaje: Ana López Puigcerver. Peluquería: Sergio Pérez Berbel. Música: Alberto Iglesias. Duración: 96'. Intérpretes: Emma Suárez, Adriana Ugarte, Daniel Grao, Inma Cuesta, Michelle Jenner, Darío Grandinetti, Rossy de Palma, Susi Sánchez, Pilar Castro, Joaquín Notario, Nathalie Poza, MARIam Bachir, Blanca Parés, Priscilla Delgado, Sara Jiménez.

10.2. CRÍTICAS DE CINE:

¿QUÉ HE HECHO YO PARA MERECER ESTO? (1980)

Doc. 1: José Luis Guarner: Diario La Vanguardia

"Pedro Almodóvar, nuestro más temible, y afortunadamente solitario, cineasta pop, se ha hecho un sitio en el cine español con películas que en realidad no eran tales, sino tebeos underground. Su tercer largo, *Entre Tinieblas*, significó al fin, un intento por hacer cine a partir de una experiencia más bien descabellada, de cruzar los más diversos géneros cinematográficos como si fueran plantas exóticas. *¿Qué he hecho yo para merecer esto?* parece el primer ensayo deliberado de Almodóvar de someterse voluntariamente a la disciplina y a las convenciones de una narración cinematográfica clásica. Y debe decirse en su honor que eso no significaba para él precisamente el refugio en un terreno seguro y confortable, sino una incursión arriesgada en territorios inexplorados; una auténtica aventura, vamos. En su honor debe añadirse que, en términos generales, ha salido vencedor del empeño. Su experimento, por otra parte, se halla en relación directa con la naturaleza misma del tema -el calvario de una ama de casa en nuestro infierno urbano actual- mucho más asequible a un público mayoritario que, por ejemplo, las fantasías erótico religiosas de *Entre Tinieblas*"

Doc. 2: Richard Grenier: The New York Times

"Sí, *¿Qué he hecho yo para merecer esto?* es un tratado feminista, es el más inteligente y simpático jamás creado. Es, sencillamente, una pequeña obra maestra."

TODO SOBRE MI MADRE (1999)

Doc. 3: Pablo Kurt: FILMAFFINITY

"El mejor Almodóvar conquistó las taquillas de medio mundo, el Oscar, los Goya, Cannes y las alabanzas de millones de espectadores de toda raza, género y condición. No es de extrañar si contamos con que el manchego es uno de los pocos directores actuales que escribe puros melodramas -un género difícil y no poco arriesgado- y que, sin descuidar su fascinante y personal

universo cinematográfico, aquí nos regala un excelente relato, duro e intensísimo, que habla sobre la vida, la soledad y la fuerza de los sentimientos. Magistral.”

Doc.4: Ángel Fdez. Santos: Diario El País

“Film arriesgado pero sin aventuras formales temerarias. Emociona gracias a su primoroso juego de actrices”

***VOLVER* (2006)**

Doc.5: Daniel Andreas: FILMAFFINITY

“Cada nuevo estreno de Almodóvar (sin lugar a dudas, uno de los mejores directores –que no guionistas- del cine mundial actual) genera tales expectativas que a menudo acaba defraudando a más de uno. *Volver*, sin embargo, ha gustado hasta a los más escépticos. No es de extrañar. Tiene lo mejor de Almodóvar –un retrato veraz de la vida cotidiana, una buena dosis de melodrama, otra no menor de humor, una magnífica dirección de actrices, una fotografía y una música maravillosamente envolventes, unos títulos de crédito soberbios y una primorosa dirección que transforma el plano más anodino en una lección de cine- y muy poco o casi nada de lo peor: la trama tiene su dosis justa de sentimentalismo, no abusa de las extravagancias, los diálogos no resultan impostados –con alguna pequeñísima excepción- y al final no quedan flecos por peinar. Lo mejor que se puede decir de esta película es que crece y crece cuando uno vuelve sobre ella, ya fuera del cine; porque es tan importante lo que se cuenta y no se muestra como lo que se muestra como si no contase. ¿Las chicas Almodóvar? Todas bien elegidas y todas muy correctas -incluida la debutante, Yohana Cobo, que se enfrenta a uno de los primeros planos más inmisericordes que recuerdo-. Lo de Penélope es otro cantar: su interpretación es, sencillamente, demoledora. Su forma de hablar, de moverse, de bajarse la falda, de partir el pimiento, de reír, de llorar, componen un personaje completo y complejo, de los que se quedan en la retina. Un pedazo de actriz cuyo talento Hollywood nunca sabrá explotar. Queda para el recuerdo el momento en el que se arranca a cantar, uno de los más bellos, intensos y emotivos de todo el cine de su director. Que la disfruten.”

11. BIBLIOGRAFÍA:

BENET, V., *El cine español: una historia cultural*, Barcelona, Paidós, 2012

CASTRO, A. (coord.), *Las películas de Almodóvar*, Madrid, Ediciones JC., 2010

COLMENERO, S., *Todo sobre mi madre: Pedro Almodóvar*, Barcelona, Paidós, 2001

FIERRO NOVO, A., *Atlas ilustrado del cine español*, Madrid, Susaeta, 2009

GUBERN, R., MONTERDE, J.E., PÉREZ PERUCHA, J., RIMBAU, E. Y TORREIRO. C., *Historia del cine español*, Madrid, Cátedra, 2009

HEREDERO, C. Y SANTAMARÍA, A., *Biblioteca del cine español: fuentes literarias 1900-2005*, Madrid, Cátedra, 2010

HOLGUIN, A., *Pedro Almodóvar*, Madrid, Cátedra, 2006

MARTÍNEZ-CARAZO, C., *Almodóvar en la prensa de Estados Unidos*, Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2013

MORA, E., “Cultura de la risa popular hispana y estética posmoderna en el cine de Pedro Almodóvar”, *Universidad de Zaragoza*, Zaragoza, 2015

OSTERWOLD, T., *Pop Art*, Colonia, Taschen, 2013

POE, K., *Almodóvar y Freud*, Barcelona, Laertes S.A. de Ediciones, 2013

PÉREZ ROMERO, E (ed.), *La mujer en el cine español*, Madrid, Arkadin D.L., 2010

SEGUIN VERGARA, J-C., *Pedro Almodóvar, o La deriva de los cuerpos*, Murcia, Tres Fronteras, 2009

STRAUSS, F., *Conversaciones con Pedro Almodóvar*, Madrid, Akal S.A., 2001

VALERO, T., *Historia de España contemporánea vista por el cine*, Barcelona, Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona, 2010

12. WEBGRAFÍA:

GENERAL:

Página web de la productora *El Deseo*, disponible en <http://www.eldeseo.es> (consultado en: 5-IX-2016)

VARDERI, A., “Familias al borde: El cine de Pedro Almodóvar 40 años después”, en Viceversa Magazine, 8 de diciembre de 2014, disponible en <https://www.viceversa-mag.com/familias-al-borde-pedro-almodovar-parte-ii/> (consultado en: 2-XI-2016)

GALÁN, D., “¿Qué he hecho yo para merecer esto?”, en *El País*, 6 de febrero de 2004, http://elpais.com/diario/2004/02/06/cine/1076022011_850215.html (consultado en: 3-IX-2016)

ENTREVISTAS:

Entrevista a Pedro Almodóvar, *RetroClips*, 1985 disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=TrtRezVLdBE> (consultado en: 24-X-2016)

Entrevista de Iñaki Gabilondo a Pedro Almodóvar, *Canal+*, 2011, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=eLFwAYD0IhM> (consultado en: 29-IX-2016)

LOCALIZACIONES:

IGLESIAS, P., “¿Qué he hecho yo para merecer esto?”, Blog *Madrid en el cine*, disponible en: <http://www.tecmerin.es/madridenelcine/QUEHEHECHOYOPARAMERECERESTO.html> (consultado en: 16-IX-2016)

“Localizaciones de *¿Qué he hecho yo para merecer esto?*”, Blog *Todo Almodóvar*, disponible en <http://todopedroalmodovar.blogspot.com.es/2012/04/localizaciones-las-colmenas.html> (consultado en: 15-IX-2016)

“Escenarios de Barcelona en *Todo sobre mi madre*”, Blog *Barcelona en pantalla*, disponible en: <https://barcelonaenpantalla.wordpress.com/2013/05/15/escenarios-de-barcelona-en-todo-sobre-mi-madre/> (consultado en: 19-X-2016)

“Localizaciones de *Volver*”, Blog *Todo Almodóvar*, disponible en: <http://todopedroalmodovar.blogspot.com.es/2012/05/localizaciones-puente-de-vallecas.html> (consultado en: 15-IX-2016)

CRÍTICAS:

Críticas sobre *¿Qué he hecho yo para merecer esto?*, disponibles en: <http://www.filmaffinity.com/es/film419370.html>, (consultado en: 3-X-2016)

Críticas sobre *Todo sobre mi madre*, disponibles en: <http://www.filmaffinity.com/es/film374559.html>, (consultado en: 3-X-2016)

Crítica sobre *Volver*, disponible en: <http://www.filmaffinity.com/es/film428723.html>, (consultado en: 3-X-2016)