

Almodóvar y los estudios filmicos

Almodóvar and film studies

Francisco A. Zurian

Universidad Complutense de Madrid (España)

azurian@ucm.es

Alberto Mira

Oxford Brooks University, Reino Unido

amira@brookes.ac.uk

Resumen:

Ha variado mucho la recepción académica de la obra de Pedro Almodóvar a lo largo de los años; este monográfico muestra el renovado interés académico, tanto en el ámbito del estado español como en el extranjero, en la obra almodovariana: nuevas voces, temas, metodologías e influencias se abren en el ámbito académico en una renovación clara por el interés científico en los estudios almodovarianos.

Abstract:

The academic reception of Pedro Almodóvar's work has varied significantly over the years. This monograph demonstrates the renewed scholarly interest, both within Spain and internationally, in Almodóvar's oeuvre. New voices, themes, methodologies, and influences are emerging within the academic sphere, marking a clear revitalization of scientific interest in Almodóvar studies.

Palabras clave:

Pedro Almodóvar, estudios filmicos, Cine Español, El Deseo.

Keywords:

Pedro Almodóvar, film studies, Spanish Cinema, El Deseo.

En 2003 (del 26 al 29 de noviembre) se realizó en la Universidad de Castilla-La Mancha (campus de Cuenca) el primer congreso internacional que se dedicaba a la figura y obra de Pedro Almodóvar. Previamente, 29 de junio de 2000, Almodóvar fue nombrado Doctor Honoris Causa por la misma universidad, posteriormente sería distinguido con el mismo grado académico en las universidades de Harvard (2009) y Oxford (2016).

En aquellos tiempos del mítico congreso de Cuenca, los ponentes eran, sobre todo, profesoras y profesores extranjeros, en su mayoría hispanistas que llevaban buena parte de su carrera estudiando, investigando y enseñando cine español, un buen número de franceses, norteamericanos y británicos, como, entre otros, Jean-Claude Seguin (Université Lumière-Lyon 2), Marsha Kinder (University Southern California), Victor Fuentes (University of California, Santa Barbara), Paul J. Smith (University of Cambridge), Brad Epps (Harvard University), Marvin D'Lugo (Clark University), Kathleen M. Vernon (State University of New York, Stony Brook) o Peter Evans (Queen Mary, University of London), entre tantos otros. El caso más destacado es el de Paul J. Smith que ya en 1994 publicó su importante (y rompedora) monografía sobre Almodóvar, *Desire Unlimited* (editorial Verso), y en 1998 un libro de gran impacto en el “clásico” panorama académico español: *Las leyes del deseo. La homosexualidad en la literatura y el cine español 1960-1990* (Ediciones de la Tempestad); por primera vez, de forma tan contundente, irrumpen los estudios LGTBIQ+ (diríamos hoy) en la academia y, además, desde un hispanista catedrático en una de las más prestigiosas universidades del mundo, Cambridge.

Pero la academia española se resistía a los “nuevos” aires; así, el único académico español “sénior” que asistió al congreso sobre Almodóvar fue Román Gubern pese a que se invitó a prácticamente todos los catedráticos españoles de ese momento. La academia española seguía dando la espalda al fenómeno Almodóvar y seguía sin tomarse en serio su cine (pese a contar ya en ese momento con un Oscar y otros muchos premios internacionales). Solamente un pequeño puñado de académicos españoles jóvenes acudieron

al congreso y presentaron comunicaciones, la mitad de ellos, además, provenían no de universidades españolas sino de universidades extranjeras, principalmente de Reino Unido y Estados Unidos; de ahí que la contribución de Gubern todavía fuese más significativa y que le confiriera cierta “autoritas” al congreso conquense. Es justo reconocerle a Gubern su coraje y su gran apertura de miras, él que también fue profesor en Estados Unidos entendió como pocos en España el valor también académico del cine de Almodóvar.

Veintidós años después el panorama ha cambiado bastante. Muestra de ello son los artículos que aquí (y en el próximo número 32) se presentan; la gran participación de académicos españoles en el 2º Congreso Internacional Pedro Almodóvar, celebrado en la Universidad Complutense de Madrid en 2023 (del 23 al 25 de octubre); o el monográfico “El cine de Pedro Almodóvar. Nuevas perspectivas desde los estudios LGBTIQ+” de la Revista académica Complutense “Estudios LGBTIQ+, Comunicación y Cultura”.¹ Es decir, el interés académico por la obra de Almodóvar ha ido creciendo en todos los ámbitos y ya no es algo excepcional encontrarse numerosos textos que analizan su obra tanto en congresos internacionales como nacionales, revistas académicas o libros.

Sin duda este cambio tiene varias motivaciones, pero las irrupciones de profesores y profesoras jóvenes, con más experiencia internacional, más en contacto con otras formas de hacer y otros intereses, son uno de sus motores. Sirvan también estas líneas para homenajear a esos primeros académicos que abrieron un camino nada sencillo y que con su magisterio y ejemplo han posibilitado que tantos podamos dedicarnos a seguir su estela.

Este monográfico de la revista *Fotocinema* ha sido liderado por el Grupo de Investigación “GECA: Género, Estética y Cultura Audiovisual” (www.ucm.es/geca) de la Universidad Complutense de Madrid, pionero en el ámbito español de incorporar en el ámbito audiovisual, las investigaciones desde los estudios culturales y de género, incluidos los estudios LGBTIQ+ y que, desde su inicio ha tenido en la obra almodovariana uno de sus

¹ <https://revistas.ucm.es/index.php/ESLG/issue/view/4457> (consultado 30 de junio de 2025).

permanentes objetos de estudio. Queremos expresar también nuestro agradecimiento a la larga lista de revisores que han trabajado para garantizar que los textos seleccionados tengan la calidad académica que una revista como *Fotocinema* demandan. Han sido muchos los textos que han tenido que quedar fuera de la selección, muchas veces no por falta de calidad sino porque se escapan un poco de foco o, simplemente, porque era imposible dar cabida a tanto texto como recibimos: ¡gracias, de corazón, por acoger de forma tan entusiasta esta propuesta de monográfico!

Y es que, como venimos diciendo, la importancia de la obra almodovariana (más de 45 años de producción cinematográfica) no ha hecho más que crecer en estos años; la presencia de Almodóvar en el panorama cinematográfico internacional es apabullador: una larguísima lista de premios internacionales, la presidencia en festivales de cine de primer nivel de todo el mundo, galardones, exposiciones y muestras por todo el mundo, incluso en países donde su obra no se muestra de forma oficial, circulan sus películas.

Los trabajos de Almodóvar como obras de repercusión internacional sin abandonar ni sus raíces ni sus propios modos de producción y de dirección, lo que le ha llevado a rechazar ofertas internacionales para dirigir alguna película (tanto por encargo o de origen más personal) y ser fiel a sus modos de hacer y entender su trabajo de director. En ese sentido cabe destacar la unión entre obra y autor y el deseo de control de todos los aspectos que operan en sus proyectos audiovisuales. Además, ha dado el salto a producir y dirigir películas rodadas en inglés, pero sin tener que someterse a los procesos de producción de Hollywood: *El Deseo* salta cada vez más a una producción internacional cuidando siempre de apoyar a jóvenes valores emergentes tanto en España como en Latinoamérica.

Como decíamos, también desde un punto de vista académico el interés por la obra almodovariana también ha crecido en todo el mundo, baste comprobar el número de tesis doctorales, publicaciones científicas y congresos donde se hace presente la preocupación por el cine de Pedro Almodóvar tanto en el ámbito español como internacional. Los temas que se suelen abordar en los acercamientos académicos a la obra almodovariana son muy amplios, desde

cuestiones historiográficas a cuestiones estéticas, desde estudios sobre su narrativa o escritura de guion, al análisis fílmico, desde cuestiones de representaciones sociales a género pasando por problemáticas culturales o políticas, etc. Y todo ello desde todas las metodologías que suelen operar en los estudios fílmicos y audiovisuales: análisis textuales, semióticos, narratológicos, sociológicos, análisis crítico de contenidos, estudios de género, feministas, queer y todo el largo etcétera que componen las diversas metodologías de investigación en comunicación audiovisual.

Y eso es lo que se podrá encontrar en este monográfico que se abre con un texto de Jorge Zarauza-Castro y de María José Bogas-Ríos sobre la productora El Deseo, donde analizan la evolución, estrategias de producción e impacto que ha tenido desde su fundación por Pedro y Agustín Almodóvar en 1985; los resultados evidencian la consolidación de El Deseo S.A. como una productora de referencia en el cine contemporáneo, destacando su capacidad de adaptación a los cambios de la industria y su creciente participación en coproducciones internacionales.

Andoni Iturbe Tolosa e Itxaso del Castillo Aira aportan un análisis bibliométrico de los artículos publicados entre 1987 y 2024 sobre el cine de Pedro Almodóvar en Scopus, destacando que Almodóvar es el cineasta español con mayor presencia en esa base de datos, el decimotercero de la historia del cine y el quinto cineasta vivo más examinado. Por su parte, José Gabriel Lorenzo López nos brinda un estudio de la reflexividad cinematográfica aplicada a sus películas protagonizadas por directores de cine según los estudios más recientes llevados a cabo por Yacavone, en cuyo discurso dirimen su protagonismo herramientas propuestas por Genette, Kristeva y Waugh, entre otros lingüistas que lo precedieron.

José María Galindo Pérez y José Ángel Lázaro López investigan sobre el influjo del Hollywood clásico en el cine almodovariano de la mano de Billy Wilder, Douglas Sirk y Alfred Hitchcock; el texto analiza los estilemas de esos tres directores con los rasgos fundamentales de tres películas de Almodóvar (*Los abrazos rotos*, *La piel que habito* y *Los amantes pasajeros*) de forma que se produce una rica lectura donde se puede constatar cómo el cine

almodovariano realmente nace de esa influencia del cine hollywoodiense clásico.

La investigación de Aramis Guerrero Muñoz y Luis Deltell Escolar abordan la representación de la autonomía del paciente en la filmografía de Pedro Almodóvar en lo que se podría definir como su “trilogía sanitaria”: *Todo sobre mi madre* (1999), *Hable con ella* (2002) y *La piel que habito* (2011). En cada una de estas obras se han identificado escenas clave que ilustran la evolución de la autoridad sanitaria y su impacto en la autonomía de los personajes/pacientes. Esta investigación concluye que Almodóvar utiliza las referencias artísticas como metáfora de la autonomía del paciente con relación a las dinámicas de género y poder. Por su parte, Valeriano Durán Manso nos presenta un trabajo sobre los personajes femeninos de los melodramas de Pedro Almodóvar a partir de la hipótesis de que los personajes de sus melodramas guardan objetos de su pasado para mantener vivo el recuerdo, se ha seleccionado una muestra compuesta por siete melodramas estrenados durante tres décadas: *Entre tinieblas* (1983), *La ley del deseo* (1987), *Tacones lejanos* (1991), *La flor de mi secreto* (1995), *Todo sobre mi madre* (1999), *Volver* (2006) y *Juliet* (2016).

Josep Lambies y Violeta Kovacsics nos muestran cómo el *double act* de Victoria Abril y Bibi Andersen en *Tacones lejanos* (Pedro Almodóvar, 1991) se constituye a partir de dos películas en las que las dos actrices habían aparecido juntas anteriormente: *Cambio de sexo* (Vicente Aranda, 1977) y *La noche más hermosa* (Manuel Gutiérrez Aragón, 1984). Estas colaboraciones previas permean el filme de Almodóvar, potenciando así el carácter intertextual de su cine. Mientras, Mateo Sancho Cardiel y Néstor Muñoz Torrecilla nos ofrecen una investigación sobre el *ars moriendi* en *Matador* (1986) y *La habitación de al lado* (2024) desde una perspectiva transgresora, alejándose de las concepciones tradicionales de la muerte como evento trágico o redentor y proponiendo, en su lugar, una visión ambigua y poética.

Álvaro Navarro Gaviño nos ofrece un estudio sobre la función del vestuario y maquillaje en la construcción de los principales personajes de *Kika* (1993), enfatizando la forma en que dichos recursos subrayan la subjetividad y el

conflicto interno de cada personaje. Mientras que Ana Paula Kwitko y Ludovico Longhi, por su parte, analizan el vestuario como relato emocional en *Volver*, destacando su papel en la representación de los matices emocionales y culturales de los personajes principales, particularmente, se analiza la indumentaria de Raimunda, cuya ropa expresa múltiples facetas emocionales relacionadas con su fortaleza, vulnerabilidad y resiliencia.

Esperamos que esta selección de diez textos contribuya a enriquecer más la mirada académica sobre el cine almodovariano, que sean de utilidad para todas aquellas personas que se acerquen hoy a su estudio y que abran nuevos horizontes para la investigación audiovisual en el ámbito del cine español.

Referencias bibliográficas

- Smith, P. J. (1994). *Desire Unlimited*. Verso.
- Smith, P. J. (1998). *Las leyes del deseo. La homosexualidad en la literatura y el cine español 1960-1990*. Ediciones de la Tempestad.
- Zurian F. A. & Vázquez Varela (coords.) (2003). *Almodóvar: el cine como pasión*. Actas del Congreso Internacional Pedro Almodóvar: Cuenca, 26 a 29 de noviembre de 2003. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
- Zurian F. A. (coord.) (2024). El cine de Pedro Almodóvar. Nuevas perspectivas desde los estudios LGBTIQ+. *Estudios LGBTIQ+, Comunicación y Cultura*, 4(1), 1-2. <https://revistas.ucm.es/index.php/ESLG/issue/view/4457>