

Diálogos con otras artes: Almodóvar

Dialogues with other arts: Almodóvar

Francisco A. Zurian

Universidad Complutense de Madrid (España)

azurian@ucm.es

Uta A. Felten

Universität Leipzig (Alemania)

felten@rz.uni-leipzig.de

Resumen:

Desde un punto de vista académico el interés por la obra almodovariana ha crecido en todo el mundo, basta 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. Este monográfico, en esta ocasión, se centra en las relaciones o diálogos que Almodóvar tiene con las artes, desde el propio cine a la pintura, fotografía, literatura, teatro, 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.

Abstract:

From an academic point of view, interest in Almodóvar's work has also grown throughout the world; just check the number of doctoral theses, scientific publications and conferences around the world where concern for Pedro Almodóvar's cinema is present, both in Spain and international abroad.

The topics that are usually addressed in academic approaches to Almodóvar work are very broad, from historiographical issues to aesthetic issues, from studies on his narrative or script writing, to film analysis, from issues of social representations to gender through cultural or politics problems, etc. This monograph, on this occasion, focuses on the relationships or dialogues that Almodóvar has with the arts, from cinema itself to painting, photography, literature, theater, etc. And all this from all the methodologies that usually operate in film and audiovisual studies: textual, semiotic, narratological, sociological analysis, critical content analysis, cultural and gender studies, feminist, queer and all the long etcetera.

Palabras clave: Pedro Almodóvar; transtextualidad; literatura; fotografía; pintura; autorreferencialidad cinematográfica

Keywords: Pedro Almodóvar; transtextuality; literature; photography; painting; cinematic self-referentiality.

1. Introducción

Hace unos meses se publicó en esta revista el número 31 (2025) bajo el título *Estudios sobre Almodóvar* también dirigido por mí y, en aquella ocasión también muy bien acompañado por el profesor Alberto Mira (Oxford Brookes University).

Ahora estamos ante un segundo volumen que dialoga con aquel en perfecta armonía; en este número bajo el prisma de la investigación sobre Almodóvar que se centra en sus conexiones con otras artes y disciplinas. Se trata de un ámbito de estudio de larga tradición que arrancó con las siempre interesantes relaciones del cine de Almodóvar con la literatura, pero también con las artes plásticas. Almodóvar también hizo sus incursiones en los ochenta en las artes plásticas, con dibujos y collages. Los míticos ochenta para Pedro Almodóvar fueron años de experimentar y buscar su camino: escribió relatos cortos, hizo collages, trataba de expresarse de todas las formas y maneras que veía a su alcance y cuando, gracias al sueldo de la Telefónica, se compró su cámara de súper ocho y empezó a idear cortos mudos, descubría su vocación por el cine que no le ha abandonado nunca, es más, ha ido constituyendo su propia vida en una simbiosis absoluta entre cine y vida: “Podría decir que el cine es mi vida o que mi vida es el cine.” (Almodóvar 2019), como él mismo confiesa utilizando a Salvador Mallo (el protagonista de *Dolor y gloria*) como trasunto: “Y sin un rodaje a la vista su vida carece de sentido.” (Almodóvar 2019).

Desde sus exploraciones/incursiones ochenteras hasta hoy, Almodóvar ha ido abriéndose a todas las formas posibles de expresión de su creatividad. Recordemos su interés de siempre por la fotografía que le llevó a mostrar su faceta de fotógrafo, especialmente con ocasión de *Hable con ella* (2002) y *La mala educación* (2004) o su exposición fotográfica de bodegones¹ o más recientemente su muestra de pintura (*Flores*) junto al pintor Jorge Galindo.²

¹ <https://www.eldeseo.es/bodegones/>

² https://www.youtube.com/watch?v=_RARvMQYgSQ

De esta forma, en este monográfico encontraremos textos que ponen en relieve los juegos intertextuales de Almodóvar en sus obras o las relaciones de la obra almodovariana con la literatura o, por ejemplo, la fotografía. Así, abrimos el monográfico con el texto del profesor Pedro Poyato de la Universidad de Córdoba que nos habla de la intertextualidad en la obra almodovariana partiendo de *La flor de mi secreto* (1995) con textos del mismo cineasta o de referentes tan importantes como Alfred Hitchcock, así como los habituales ejercicios almodovarianos de autorreferencialidad. Este artículo desde un análisis textual de la película llega a analizar todos los complejos ámbitos de intertextualidad.

Por su parte Alejandro Soto-Chaves (University of Glasgow, Reino Unido, y Universidad de Costa Rica, Costa Rica) con ocasión de su análisis de *Carne trémula* (1997), la adaptación cinematográfica de la novela *Live Flesh* (1986) de Ruth Rendell, profundiza en las variantes de adaptación y cambios narrativos realizados por Almodóvar en el contexto del cine de género en el que se introduce, analizando el palimpsesto genérico, introduciendo elementos del *neo-noir*, el melodrama y el *thriller* psicológico. Almodóvar acomete, pues, una adaptación muy libre del texto de Rendell tanto en la trama como en los personajes que la acometen. Además, el artículo se fija en la representación de las diversas violencias que aparecen en la película: estatal-ideológica (franquismo), institucional (policial) y simbólico-extrajudicial (género y masculinidad), evidenciando las modalidades de subversión de ciertas convenciones del cine negro postuladas por Almodóvar. Otro aspecto muy interesante de la película es el análisis de la transformación de Madrid, desde el franquismo hasta los noventa con la irrupción del capitalismo desenfrenado en Madrid. Por todo ello el texto nos ofrece un interesante análisis y muestra del estilo almodovariano.

Analizando otra adaptación literaria, Endika Rey Benito y María Adell (Universitat de Barcelona) nos proponen fijarnos en *La habitación de al lado* (Pedro Almodóvar, 2024) que adapta la novela *Cuál es tu tormento* de Sigrid Nunez (2020) siempre como una relectura propia que Almodóvar introduce

del texto de Nunez. De esta forma, el artículo nos introducirá en la comparación entre novela, guion y texto fílmico, haciendo hincapié especialmente en el detonante, el primer y segundo punto de giro y la resolución de la trama, nos mostrarán las estrategias almodovarianas tanto intermediales e interdiscursivas como también profundamente intertextuales.

Daniel Acle (Universidad de Salamanca) nos propone en su texto conectar teatro y cine realizando un estudio comparado entre Federico García Lorca y Pedro Almodóvar, especialmente centrado en la figura de la madre, pieza clave tanto en uno como en otro. Acle se pregunta por las posibles coincidencias e, incluso, por su tratamiento de la maternidad, idealizada o que rompen con ese estereotipo, llegando a la interesante conclusión de que ambos autores tienden a representar madres conflictivas y egoístas, personajes complejos que se alejan del ideal patriarcal de la madre. De esta manera, el artículo proporciona elementos para descubrir las complejidades de la representación de la maternidad en ambos autores.

Pero el cine de Almodóvar conecta con muchas más artes y diferentes medios, como es el caso también de la ya mencionada estrecha relación de Almodóvar con la fotografía, aspecto al que llegamos gracias a los trabajos de Eva Hernández Martínez (Universidad Complutense de Madrid) y Francisco-José García-Ramos (Universidad Complutense de Madrid). Mientras la primera nos propone una reflexión en clave de análisis textual de *Todo sobre mi madre* (1999), *Hable con ella* (2002) y *Dolor y gloria* (2019); el segundo nos plantea las relaciones entre fotografía, memoria y cultura material en *Madres paralelas* (2021). Hernández Martínez se centra especialmente en el análisis textual de las tres películas mencionadas para investigar cómo las fotografías familiares —especialmente cuando aparecen partidas o fragmentadas— funcionan como dispositivos narrativos que revelan la presencia o la ausencia de la figura paterna, que en Almodóvar siempre parece un personaje desaparecido.

Por su parte García Ramos se centra en la película *Madres paralelas* para subrayar las relaciones “paralelas” que en el filme se establecen, en concreto, en la relación entre la fotógrafa Janis y el antropólogo forense Arturo, estableciendo un diálogo esclarecedor entre la praxis fotográfica de Janis y el trabajo de Arturo de búsqueda de las víctimas desaparecidas durante la Guerra Civil española y el franquismo y cuyos cuerpos yacen en las cunetas españolas convertidas en fosas comunes. García Ramos, usando una metodología cualitativa, analiza las imágenes de Janis y el trabajo de exhumación, poniendo en primer plano en el cine de Almodóvar su apuesta por la justicia y reparación y denuncia de una situación insostenible.

Hueco tenemos también en el monográfico para fantasmas, lo raro y espeluznante en Almodóvar, que también lo hay como bien enfatizan Fernando Sáez Pradas (Universidad de Sevilla), Tecla González Hortigüela y Shaila García Catalán (Universidad de Valladolid y Universitat Jaume I, respectivamente) y Elena Rosillo y José Antonio Sánchez Sanz (Universidad Europea).

Sáez Pradas analiza de forma interdisciplinar la representación del concepto de “fantasma” en *Volver* (2006) que incluye la idea de muerte, duelo, rito, memoria e identidad. Además, el texto lo pone en interesante relación con escultores como Do-ho Suh o Rachel Whiteread y con películas como *Hierro 3*, *Petite Maman* o *No mires a los ojos*. Por su lado González Hortigüela y García Catalán nos presentan lo irrepresentable de la muerte y cómo toda la obra almodovariana ha ido acercándose a la idea de muerte, especialmente a partir de 1999, año en el que coinciden el estreno de *Todo sobre mi madre* y el fallecimiento de su madre y que gracias al análisis textual de *La habitación de al lado* (2024) y su comparación con la novela *Cuál es tu tormento* (Nunez, 2021) permitirá a los autores advertir que la escritura de Almodóvar no aborda la muerte como algo terminal sino mítico y original. El texto de Rosillo y Sánchez Sanz explora lo raro y espeluznante analizando la partitura de *La piel que habito* (2011), compuesta por Alberto Iglesias, que enfatiza el tono inquietante del filme y su exploración de la identidad, el cuerpo y el

trauma por medio del uso de la instrumentación, la disonancia y los leitmotivos para crear una atmósfera de extrañeza y desasosiego. La música siempre tan presente e importante, incluso en su narrativa, en las películas de Almodóvar.

Y cerramos el monográfico con un texto de una faceta menos conocida de Pedro Almodóvar y de la que ya hemos hablado al principio de este texto, su relación con el arte pictórico y su incursión personal en la pintura que, como decíamos, no es nada nuevo, aunque sí es nueva la forma de hacerlo. Así como su interés por la literatura o la fotografía le ha llevado a relacionar su cine con esas disciplinas y también le llevó a practicarlas autónomamente, publicando sus relatos o, también, organizando exposiciones de sus fotografías; también su interés por la pintura le ha conducido frecuentemente a una relación muy pictórica con su cine (y con su fotografía: sus bodegones fotográficos son extremadamente pictóricos), donde, además, las obras pictóricas tienen siempre una proyección singular; pero también él ha sentido la necesidad de realizar su propia práctica pictórica como nos recuerda el texto de Francisco Javier Amaya Flores (Junta de Extremadura) que analiza de forma prioritaria las naturalezas muertas o los bodegones, mostrando el significado simbólico que adquieren cuando las flores y los frutos de las naturalezas muertas aparecen en primer plano o al fondo de la escena con ejemplos de *Carne trémula* (1997), *Julieta* (2016) y *La habitación de al lado* (2024).

De este modo, estos diez artículos de investigación aportan en el presente monográfico nuevos puntos de vista y abren perspectivas nuevas de investigación que demuestran, de nuevo, la vitalidad de los estudios almodovarianos en el panorama académico español actual.

También es un motivo de enhorabuena saber que en unos pocos meses tendremos una nueva película de Almodóvar, *Amarga Navidad* (el 20 de marzo de 2026 está previsto su estreno en España) que, seguro, seguirá incentivando nuestro interés académico por su cine y por el cine en general, más allá de modas comunicativas, el cine es nuestro anclaje.

Este nuevo monográfico de la revista *Fotocinema*, también ha sido liderado por el Grupo de Investigación “GECA: Género, Estética y Cultura Audiovisual” (www.ucm.es/geca) de la Universidad Complutense de Madrid, que siempre ha estado volcado en el estudio sobre la obra de Almodóvar: Fruto de ello también se publicará en 2026 *Almodóvar: el cine como forma de vida* un libro con 33 capítulos escritos por investigadores nacionales e internacionales y publicado por la editorial Fragua de Madrid. Es decir —y queremos incidir de nuevo en ello—, se muestra y se demuestra, que el interés académico por el cine de Almodóvar no solamente no decae, sino que aumenta con el paso del tiempo. Parece ya muy lejano aquel 2003 cuando organizamos el primer congreso internacional sobre el Cine de Almodóvar en Cuenca, en la Universidad de Castilla-La Mancha y solamente un catedrático español participó en él, Román Gubern que, una vez más, supo posicionarse académicamente y apostar por el interés académico de Almodóvar. Por todo ello, quisiera dedicar este monográfico al maestro de maestros, al querido Román Gubern, con todo cariño, respeto y admiración.

Referencias

Almodóvar, Pedro (2019). *Dolor y Gloria*. Reservoir Books.