

El cine experimental de Pedro
Almodóvar
*Precursores, evolución e
influencias*

UNIVERSITAT
JAUME·I

Grado en Comunicación Audiovisual
TRABAJO FIN DE GRADO

Autor/a: Mario Barbé Martínez
DNI: 53751346-R

Tutor/a: Esteban Galán

Junio, 2016

Resumen

En el presente Trabajo de Final de Grado analizamos el cine experimental de la mano del trabajo de Pedro Almodóvar. Partiendo de un análisis de quiénes son sus precursores y las influencias que ha recibido de ellos.

El director español ha sido una de las personalidades más reconocidas dentro de nuestro territorio así como internacionalmente y sus películas siempre han propiciado curiosidad y polémica, lo cual será objeto de estudio dentro de este trabajo.

La etapa experimental del cine del director manchego que se analiza en el presente trabajo (2016) es crucial para entender toda su filmografía así como para observar detenidamente cuál ha sido su evolución desde sus primeras películas hasta la actualidad.

Utilizaremos dos obras de su etapa experimental para investigar sobre su cine: *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón* y *Laberinto de pasiones*. A través de estas dos películas realizaremos un análisis exhaustivo.

De las características que tiene el cine experimental del director, la influencia del contexto histórico español y por último, en qué medida podemos encontrar huellas de esa primera etapa en el universo almodovariano.

Palabras clave: Pedro Almodóvar, cine experimental, tardofranquismo, *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón*, *Laberinto de pasiones*, *¿Qué he hecho yo para merecer esto?*

Abstract

In this work we analyze the film work hand of Pedro Almodóvar. Based on an analysis of who their precursors and the influences it has received from them.

The Spanish director has been one of the most recognized personalities within our territory and internationally and his films have always fostered curiosity and controversy, which will be studied in this work.

The experimental stage director's cinema discussed in this paper (2016) is crucial to understanding his films as well as to observe carefully what has been its evolution from his early films to the present.

We use two works of experimental cinema to research her stage: *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón* and *Laberinto de pasiones*. For understand that films we will make a thorough analysis.

Of the features that the experimental film director, the influence of Spanish historical context and finally, to what extent we can find traces of this first stage in the *almodovariano* universe.

Keywords: Pedro Almodóvar, cine experimental, tardofranquismo, *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón*, *Laberinto de pasiones*, *¿Qué he hecho yo para merecer esto?*

El cine experimental de Pedro Almodóvar. Precursores, evolución e influencias.

Índice

1.	Introducción	6
2.	Justificación y oportunidad de la investigación	9
3.	Objetivos e hipótesis	10
4.	Marco teórico	11
4.1	El cine de Almodóvar dentro del panorama español	11
4.1.1	El cine del director en el contexto de la Transición.....	11
4.1.2	Características del discurso almodovariano	14
4.1.3	Referentes de la obra de Almodóvar	15
4.1.4	Movimientos de Renovación del cine	17
4.1.5	Cineastas que influyen en el cine de Almodóvar	19
4.2	Etapas del cine de Almodóvar	23
4.2.1	Etapa Experimental	23
4.2.2	Etapa de Perfeccionamiento formal.....	24
4.2.3	Etapa Social	24
4.2.4	Etapa Introspectiva	25
4.3	Análisis de la etapa experimental en el cine de Almodóvar	25
4.3.1	¿Cómo se representa en el discurso narrativo de Almodóvar esta etapa?	26
4.3.2	Características de lo experimental.....	29
5.	Theoretical Framework.....	30
6.	Metodología.....	38

7.	Aplicación Práctica.....	40
7.1	Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón	40
7.2	Laberinto de pasiones.....	55
8.	Resultados	75
9.	Conclusiones y futuros desarrollos de la investigación.....	79
10.	Conclusions	84
11.	Bibliografía, webgrafía y filmografía	88

1. Introducción

Almodóvar, un reconocido director que ha causado siempre grandes polémicas con sus obras, es el objeto de estudio en el presente trabajo. La atracción que generan sus películas, suscitan en el público todo tipo de opiniones. Personalmente quiero centrar mi estudio en el director por la curiosidad que me despierta su trabajo. Para saber de dónde procede la creación de sus discursos cinematográficos.

Dentro de su filmografía encontramos distintas etapas que se corresponden con la evolución de la madurez del director. Para conocer cómo trabajaba y qué características tiene su cine hay que investigar sobre sus bases. Por esta razón en el presente Trabajo de Final de Grado se podrá analizar:

- El cine experimental del director
- Consecuencias y causas históricas que repercuten en sus obras
- Cómo avanza dicha etapa experimental hacia la siguiente

Pretendemos ofrecer una visión distinta y específica del director mediante una bibliografía compuesta desde el material audiovisual del artista hasta textos teóricos que hablan sobre su cine. Para conocer cómo se crea un cine nuevo y distinto tras una etapa de represión. Toda fase de creación de una obra artística es compleja y difícil de analizar, por eso queremos estudiar detenidamente cómo la crea Almodóvar.

Adentrarnos en el mundo del cine experimental nos ofrece una herramienta para entender todo tipo de obras. Nace de la necesidad de crear nuevas formas de expresión. Y para ello, bajo una base teórica, abordaremos el análisis de dos escenas de las películas: *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón* y *Laberinto de pasiones*. Ambas correspondientes a la etapa experimental de Almodóvar.

En resumen, se plasmará una exposición teórica mediante un material práctico que nos acercará una definición diferente y atractiva del cine

experimental y de Pedro Almodóvar. Podremos ver con ojos críticos y atentos los filmes del director, percatándonos de los pequeños detalles y revalorizando el sentido de las acciones que suceden en ellos.

Un trabajo que se acerca al primer Almodóvar, donde plasmaba toda su esencia. Donde encontraremos como creó su cine y cuáles eran sus principios.

Introduction

Almodovar, a renowned director who has always caused great controversy with his works, is the object of study in this paper. The attraction generated by their films raise the public all kinds of opinions. Personally I want to focus my study director curiosity aroused me his work. To find out where it comes from creating their cinematic discourse.

Among his films are different stages corresponding to the evolution of the maturity of the principal. To learn how to work and what features does the film have to research their bases. For this reason in this work Final Grade will be able to analyze:

- The experimental film director
- Consequences and historical causes that affect their work
- How this experimental stage advances to the next

We intend to offer a different and specific vision of the director by a bibliography audiovisual material made from the artist to theoretical texts that talk about his films. To learn how a new and different kind of cinema is created after a period of repression. Every phase of creation of an artistic work is complex and difficult to analyze, so we carefully study how Almodóvar creates.

Enter the world of experimental film offers us a tool to understand all kinds of works. Born from the need to create new forms of expression. And for that, on a theoretical basis, we will approach the analysis of two scenes from the films:

Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón and *Laberinto de pasiones*. Both corresponding to the experimental stage of Almodóvar.

All in all, a theoretical exposition will be reflected by a practical material that will bring us a different and attractive definition of experimental cinema and Pedro Almodóvar. We can see with critical and watchful eyes of the director's films, seeing small details and reconsidering the meaning of the actions that happen in them.

A work that approaches the first Almodóvar, which embodied its essence. Where we find as created his film and what their principles.

2. Justificación y oportunidad de la investigación

Pedro Almodóvar es uno de los directores más polémicos que tanto en el panorama nacional como internacional ha sido objeto de estudio, críticas y opiniones. Además el director siempre ha realizado un trabajo peculiar y muy personal. Ha suscitado las emociones de sus espectadores con unas obras que no dejan indiferente. Sobre todo porque constantemente su cine ha innovado.

Investigar sobre sus obras es adentrarse a un mundo curioso y personal. Y la oportunidad de investigación de este Trabajo de Final de Grado buscaba comprender cómo y por qué las primeras obras de Almodóvar seguían esos parámetros tan etéreos.

Durante toda la filmografía del director manchego vemos la evolución de su profesionalidad. Sin borrar nunca su implacable marca de personalidad. Aun así para entender las películas del director hay que saber cómo se empezaron a originar. Hay que conocer qué precursores tuvo, qué influencias recibió y situarlas dentro de su contexto histórico en el que se vivía el final del régimen franquista.

Esta investigación tiene una doble vertiente: conocer técnicamente y narrativamente cómo es el cine experimental de Almodóvar y cómo sus obras artísticas afectan directamente al momento histórico al que pertenecen.

Se plantea un trabajo de investigación de un director polémico desde una perspectiva distinta, dónde conoceremos cómo se crea su cine, cuáles son sus predecesores, y cómo afecta históricamente Almodóvar a una España en plena Transición.

3. Objetivos e hipótesis

Los objetivos del presente trabajo son los siguientes:

- Investigar cómo se creó el primer cine de Almodóvar. Conocer sus precursores y sus influencias.
- Estudiar cómo nacen nuevos temas en el cine del director como contraposición a la censura del pasado franquismo.
- Explorar qué es y cómo evoluciona el llamado cine experimental.
- Analizar a través de piezas de films de Almodóvar cuáles son las características de su etapa experimental como director.
- Conocer la forma de construcción del discurso de sus películas. Identificar sus recursos narrativos y sus aspectos técnicos.
- Relacionar las características de dicha etapa con su contexto histórico.
- Reflexionar sobre la influencia de Almodóvar en otros artistas posteriores.

La hipótesis que plantea y defiende el presente Trabajo de Final de Grado es:

El cine experimental de Almodóvar se puede analizar a través de una doble vertiente: por una parte, es una innovación cineasta en todos los aspectos; explora los límites del lenguaje cinematográfico para representar la riqueza y los contrastes culturales de la España de finales de los 70 y principios de los 80. Y por otra parte es a su vez una reivindicación del cine como un medio de expresión libre y vanguardista que podía servir no solamente para representar la realidad sino también para intentar cambiarla.

4. Marco Teórico

4.1 El cine de Almodóvar dentro del panorama español

Pedro Almodóvar nace como un director pionero bajo la crítica vista de la sociedad española. Recién salida de una dura represión, buscaba nuevos modelos de arte y ocio que les descubrieran nuevos mundos.

Elegimos precisamente a este director como objeto de estudio para descubrir dentro de su evolución como profesional la importancia que debe a su “etapa experimental”. La llamada etapa experimental no solo afectó a su trabajo como cineasta, si no que tuvo repercusiones en su discurso cinematográfico. En definitiva, cambió la forma que teníamos entendida por aquel entonces como *cine* en nuestro país.

Los temas que hasta entonces estaban vetados por la represión, afloran en los cines de manos de Almodóvar, que curioso y valiente los recoge para comenzar a formar lo que iba a ser su estilo cinematográfico.

4.1.1 El cine del director en el contexto de la Transición

Para entender la sociedad de los 80 dentro del panorama español, hay que tener en cuenta la cantidad de movimientos activos que estaban sucediéndose. Miles de nuevas ideas y conceptos que nacían a raíz de la muerte de Francisco Franco, el ya fallecido dictador anterior a este proceso de cambio.

Para llegar a este proceso primero tuvo que ocurrir el llamado **tardofranquismo** (1969-1975), el declive del régimen franquista. Coincidió también con el crepúsculo del dictador, donde expandió todo el poder absolutista que tenía. Por eso, aunque muchos acuñen a este proceso como la “pretransición”, es en realidad una etapa más de la dictadura. Y esto de basa en seis razones:

- El sistema parlamentario poco representativo.

- Estructura jurídica con sus leyes fundamentales
- Sistema sindical
- Partido único
- Ejército unido y leal
- Un mecanismo e institución de sucesión en la monarquía

Fue una dura época de corrupción, terrorismo y de vanas intenciones de seguir con el régimen adelante.

Los movimientos y las nuevas ideologías tienen su origen en las transformaciones sociales, culturales y económicas sucedidas al final de los 60, y cogieron fuerza una vez llegada la Transición y el final de la dictadura franquista.

En cuanto al período de la **Transición** se encuentran alusiones al **terrorismo** en *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón* y *Laberinto de pasiones*, a las autonomías y al gobierno andaluz en *La ley del deseo*.

Desaparece este primer letrero y aparece una leyenda con tipografía de gran titular de periódico: «**Se declara el Estado de excepción en todo el territorio nacional**». A continuación, en letra más pequeña, pero también de titular: «**La defensa de la paz, el progreso de España y los derechos de los españoles obligan al gobierno a suspender los artículos del fuero de los Españoles que afectan a la libertad de expresión, libertad de residencia, libertad de reunión y asociación, así como el artículo 18 según el cual ningún español podrá ser detenido, sino en los casos que prescriben las leyes**». Las palabras destacadas lucen y parpadean como neones, evocando los adornos luminosos propios de estas fechas (Martínez, 1990:168).¹

De este proceso nace el término llamada *Destape*: cuando comenzaron a salir en las obras cinematográficas desnudos integrales, en mayor medida de mujeres que de hombres.

¹MARTÍNEZ-VASSEUR, Pilar. *La España de los 80 en el cine de Pedro Almodóvar*. Universidad de Nantes (Francia)

Como observamos en el texto extraído del monográfico *La España de los 80 en el cine de Pedro Almodóvar*, dicho director, trata temas muy polémicos, antes vetados, y los lleva a la gran pantalla, provocando una sensación muy novedosa en el público español.

La sociedad española miraba el proceso de democratización de manera escéptica y Almodóvar compartía este enfoque. Era un momento lleno de contradicciones: miedo al cambio, y a su vez, esperanza. Pero poco tardaron en florecer dichos movimientos sociales que proclamaban la tan añorada libertad que exigían, y así, nació la **Movida Madrileña**; de la que es muy partícipe Almodóvar.

El cine se inunda de los temas que habían estado encerrados durante tanto tiempo: homosexualidad, política, drogas, prostitución, terrorismo la transexualidad. Comenzaba un cine muy empático, *underground*, donde gente común se enfrentaba a los problemas más cotidianos, y que antes, no se había atrevido a expresar.

El incremento de medios de comunicación y de otros modos de discurso favorecería el cambio de los valores y costumbres que hasta ahora habían tenido los ciudadanos españoles. Mucha gente emigraba a la capital y comenzaban a dejar atrás sus pequeños pueblos en busca de oportunidades.

Almodóvar adopta en sus películas una posición, en principio, diametralmente opuesta: <<Creo que el momento que vivimos es clave y es del que menos cosas se están contando, declara el cineasta (...). No debemos perder la memoria pero ya está bien de tanta recreación costumbrista, ya está bien de un cine en el que no aparecen más que guardias civiles, tortura, etc. >> (Martínez, 1990:173)²

El director pronunció esta frase en plena etapa de cambio, y como bien argumenta, era momento de crear un cine nuevo, donde florecieran nuevos conceptos artísticos acompañados de temáticas atrevidas.

²MARTÍNEZ-VASSEUR, Pilar. *La España de los 80 en el cine de Pedro Almodóvar*. Universidad de Nantes (Francia)

4.1.2 Características del discurso almodovariano

Como todo artista, hay unas pautas o elementos que definen su obra y la hacen única. Las características fundamentales del cine de Almodóvar en su etapa experimental son:

- **Naturalismo**, está muy unida al realismo, pretende retratar la realidad de la sociedad con un cierto atisbo de documental. Usa elementos marginales, con detalles provocadores y escandalosos: *policías corruptos, consumo de drogas, maltrato, prostitución, niños precoces, homosexualidad, etc. Destruye el costumbrismo burgués al que acudía tanto el cine español y sobre el que estaba asentado*³.
- **La mujer**, uso de la figura femenina como motor principal de la historia, se centra en resaltar sus formas y su psicología para apoyar la imagen de la mujer en una sociedad que le había ocultado tanto tiempo.
- **Melodrama**, *“...es una verdadera exploración de las pasiones humanas a partir de cómo estas fueron retratadas en el cine, en particular en el melodrama. La exageración del género parece ser acá más realista que nunca, cuanto más vueltas de tuerca tiene el film, cuantas más historias se cuentan en la película, todo parece remitir a la realidad. En Los abrazos rotos no sólo hay declaraciones de principios mostradas en gran parte por todos los melodramas, dramas y policiales negros a los que una y otra vez hace referencia la trama, también hay una reflexión acerca de la crisis de un artista. (García, artículo: Almodóvar por Almodóvar)”*⁴

³Culturamas: *Piel, camino y universo Almodóvar*. Disponible en: <http://www.culturamas.es/blog/2013/04/16/piel-camino-y-universo-almodovar/> [Fecha de consulta: 28/01/2016]

⁴Leer Cine: *Almodóvar por Almodóvar*. [Disponible en: <http://www.leercine.com.ar/nota.asp?id=222>] [Fecha de consulta: 04/02/2016]

Almodóvar usa el melodrama como género para dirigir sus películas y venderlas, es el estilo donde suele trabajar y mediante el cual sus historias generan mucho más fuerza.

- **Filosofía underground**, una ideología que se trabaja dentro del discurso de Almodóvar. Intenta deshacerse del modelo cineasta anterior. Además de romper con el modelo de sociedad que hasta entonces había sido su protagonista.

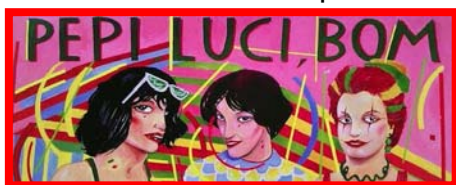
4.1.3 Referentes de la obra de Almodóvar

El cineasta manchego ha sido influido por muchos otros artistas que previamente realizaron su labor en el sector cineasta. Ya conocemos las características de su cine, ahora nos adentramos en sus influencias.

Estética pop de Warhol

El movimiento artístico que se extendió en el siglo XX, tuvo su propia relación con la estética que el cineasta que estudiamos usó en su primera etapa como profesional.

Adjuntamos el ejemplo de dos imágenes, una, un cuadro de Warhol titulado *ShotMarylins*, y el cartel de créditos de la película del cineasta manchego: *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón*.

Podemos comprobar las influencias que ha dejado el primer artista sobre Almodóvar. Colores muy vivos y retratos muy cercanos.

Warhol usaba esta estética empleando imágenes de la cultura popular tomadas en los medios de comunicación, productos publicitarios y otros elementos audiovisuales, y las aunaba con otros elementos ajenos. Realizaba una “separación” o “desengranaje” de la imagen original y le daba una nueva estética sumándole un elemento nuevo.

Como comentaba en una entrevista de *El Cultural*: “*Me he formado en la cultura del pop (segunda mitad de los 60) inglés y americano. Mi primera influencia fue Andy Warhol*”.⁵ Muchos autores y análisis hablan de una estética nueva en el primer cine de Almodóvar, muy nueva y diferente a la que se había presentado en España anteriormente.

La relación con Warhol más que estética, es inspiradora, tal como él revolucionó el panorama artístico en cuanto a artes plásticas, así lo hizo también Almodóvar en el contexto del cine español. En una entrevista a Román Gubern en el *ABC* dijo: “*el ‘efecto Almodóvar’ es similar al producido por Andy Warhol en Nueva York, porque también el cine del manchego ha trascendido fuera de España. En Francia es uno de los directores fetiche, admirado por crítica y público*”.⁶ Se puede comprobar en esta frase de Gubern la importancia del cine del director que estudiamos en el panorama español así como su influencia internacional.

4.1.4 Movimientos de Renovación del cine

Para poder introducirnos en el cine de Almodóvar debemos conocer e investigar sobre todo aquello que se le relaciona. Precisamente los movimientos que renovaron el cine influyeron en la forma en que el director realizaba su trabajo y forman parte de su estética:

⁵El Cultural: *Pedro Almodóvar: “Mis influencias han sido Andy Warhol y Lola Flores”*. Disponible en: <http://www.elcultural.com/revista/cine/Pedro-Almodovar-Mis-influencias-han-sido-Andy-Warhol-y-Lola-Flores/24272> [Fecha de consulta: 17/01/2016]

⁶ABC: *Román Gubern: “Pedro Almodóvar es el Andy Warhol español”*. Disponible en: http://sevilla.abc.es/hemeroteca/historico-26-08-2001/sevilla/Andalucia/roman-gubern-pedro-almodovar-es-el-andy-warhol-esp%C3%B1ol_13638.html [Fecha de consulta: 17/01/2016]

Nouvelle Vague: se acuñó este nombre por parte del sector crítico cineasta al nuevo grupo de franceses del mundo del cine que surgieron al final de los 50. Aclamaban la libertad en este arte y denunciaban el modelo tradicional.

Recogemos esta cita que encontramos en el ensayo: *El cine de Almodóvar* de José Font Gavira, el cual relaciona dicha corriente artística con el cine del director que estudiamos: *En Almodóvar se pueden distinguir dos etapas. En su primera etapa que coincide con los años ochenta, se da una influencia del cine verité o Nouvelle Vague o el Neorrealismo italiano. Estos movimientos europeos de postguerra se caracterizaron por el rodaje con pocos medios y por un uso de la cámara al hombro de todo el entorno y con la inclusión de personajes reales que no fueran actores profesionales.*⁷

Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón tiene todas las características que encajan dentro de la *Nouvelle Vague*. Los pocos medios con los que se produjo la película y el carácter amateur de los actores le hace tener relación con este movimiento.

Free Cinema: nació en 1950 y su raíz era británica. Promovía la estética realista en el cine de ficción y documental, utilizando la imagen de lo cotidiano y casual para retratar la realidad social.

Almodóvar siempre utiliza los elementos rurales y las imágenes más cotidianas para acercarnos historias que podrían rememoraros situaciones familiares. Creándonos una fuerte empatía con la trama del film.

Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón refleja una historia enrevesada dentro de las actividades más cotidianas de tres chicas. Como cuando ellas tres se encuentran tejiendo en casa hasta que aparece Bom y revoluciona la escena.

⁷FONT GAVIRA, José. *El Cine de Almodóvar*. Revista de Aulas letras. 2015

Neorrealismo Italiano: un cine que reflejaba las condiciones sociales y humanas huyendo del estilo que el fascismo había dejado. Nace como un movimiento en Italia durante la primera mitad del siglo XX, su uso era muy crítico y plasmaba la sociedad de la posguerra.

¿Qué he hecho yo para merecer esto? De 1984, la protagonista, Carmen Maura, retrata el rol de ama de casa y de “heroína cotidiana” en la que toda familia se apoyaba.

Reflejando así las condiciones en las que muchas mujeres, entonces y ahora, se podían llegar a sentir.

Muchos críticos ofrecen una visión sobre *Volver* que se apoya en esta corriente. Teniendo a Penélope como la viva imagen de una mujer en la que una familia se apoya para poder sobrevivir.

Como dijo Almodóvar en una entrevista para *El País*: *Penélope es un tributo a todas esas maggioratas, auténticas fuerzas de la naturaleza, con un culo y unas tetas en las que toda la familia se apoya para sobrevivir.*⁸

4.1.5 Cineastas que influyen en el cine de Almodóvar

Puntos en común entre Zulueta y Almodóvar

Zulueta es conocido por su obra cinematográfica *Arrebato*. Principalmente lo relacionaríamos con Almodóvar por haber sido el cartelista de muchas de sus películas.

Almodóvar ha sido muy influenciado por el trabajo de Zulueta, y para establecer comparaciones nos vamos a apoyar en esta entrevista que le realizó el programa de televisión *Una historia de Zinemaldia*⁹:

⁸El País: “Tal vez tenga que inventarme una nueva vida”. Disponible en: http://elpais.com/diario/2006/03/17/cine/1142550001_850215.html [Fecha de consulta: 21/01/2016]

En ella se habla sobre la presentación de dos películas al *Festival de Cine de Sebastián* en el mismo periodo: *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón* y *Arrebato*. Como comenta Almodóvar, él entendía el estupor

de la gente de la época hacia esa nueva forma de cine que anunciaba ser “extraña”: “*Éramos dos películas, dos directores y dos grupos marginales que estábamos codo con codo con Arrebato*”. Y añade que la sociedad quizá no estaba preparada para asimilar nuevas formas de hacer cine.

Por su parte Zulueta comentaba: “*Aquí la gente le cuesta mucho lo de aplaudir (...) este año hay reacciones muy frías*” a razón del estreno de *Arrebato* y la reacción del público al verla. Ambos sabían que ofrecían un producto nuevo.

Añade un crítico en la entrevista (cuyo nombre no está referenciado) sobre un titular del *ABC* que hacía alegoría a una frase que en *Arrebato* el protagonista dice: “*A mí no me gusta el cine, al cine le gusto yo*”. Utilizándola como crítica después del estreno en San Sebastián, en el que titulaban: “*Puede que a Zulueta no le gusta el cine, pero desde luego al cine no le gusta nada Zulueta*”.

El último crítico cineasta de este vídeo nombra estas dos películas como dos grandes descubrimientos, y recuerda que ambos directores fueron conocidos a raíz del festival, lo cual les produjo con el tiempo, grandes logros.

Cabe estudiar dos obras de Zulueta con relación directa al director manchego.

⁹YouTube: *Almodóvar y Zulueta en San Sebastián (1980)*. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=pzx3V_LQErY [Fecha de consulta: 21/01/2016]

Arrebato

Es el segundo largometraje de Zulueta. Crece y nace en una sociedad española que es bien conocida como *La Movida Madrileña*. Apostó por un cine novedoso y vanguardista.

Su trama está guiada por José Sigardo, el protagonista. Es un director de cine frustrado. Acaba de romper su relación con Ana y no se encuentra en un momento de lucidez completa, se siente confuso. Al acabar su segunda película y no contento con su resultado, decide regresar a casa, donde le espera Ana como si no hubiera ocurrido nada antes. Ella le tienta a volver a consumir heroína y otro tipo de drogas, a lo que él por su estado de confusión accede y recae en ello, lo que hace que el protagonista, durante la película vaya sufriendo poco a poco un declive.

Además de caer otra vez en la adicción recibe un paquete de un desconocido, que más tarde averiguará que es Pedro, un hombre que conoció hace tiempo pero al cual no había prestado atención. Dicho personaje es un obsesivo del cine, limita su vida a buscar nuevas cosas para grabar en Super 8 buscando la esencia del cine.

Los temas que se tratan en *Arrebato* son muy **polémicos** y son sobretodo innovadores para la época en la que se produjo. El **sexo**, y la **escena explícitas** eran algo impensable unos pocos años antes de producir este film, las **drogas** eran tabú para aquel entonces, pero al pertenecer a la época de la Transición, esta película podía innovar, sacar temas que nunca antes habían estado permitidos. Era la etapa del cine de destape. Un film muy innovador y que se corresponde con la ideología de la Movida Madrileña

En cuanto a los aspectos técnicos, cabe decir que utiliza también planos no muy usuales, innovando en la forma y haciendo ver al espectador la obra desde otra perspectiva diferente.

Hay un uso mayor del sonido en segundo plano y se utiliza la posproducción para matizar la obra e incluir efectos especiales.

El guión y la forma expresiva están muy trabajados. A veces crea una atmósfera desconcertante: los personajes tienen hábitos y fines que se alejan de la realidad que entendemos. Los temas usados son transgresores y a su vez surrealistas. Es una película compleja de entender sobre todo para un público que no estaba entrenado en estos estilos.

Obtuvo 5 nominaciones y ganó 3 de ellas (*Premios Fantasporto*).

Leo es Pardo

Un cortometraje de Zulueta del año 1976 de 10 minutos de duración. Como se describe en *Filmaffinity*: *Iván Zulueta rodó "Leo es pardo" para experimentar con texturas, sonidos y formatos, y cuestionar los cánones cinematográficos del cine comercial en boga. La película introduce el tema de la dualidad y el desdoblamiento de personalidad (Jekyll y Hyde), recurrente en su obra. Fue presentada en el Festival de Berlín.*¹⁰

Puntos en común entre Buñuel y Almodóvar

Partiendo de la base del desplazamiento de la estructura convencional creada del cine, y utilizando otro tipo de lenguaje audiovisual para él, nace la idea de cine experimental. No va unido a la industria cultural y emplea otro tipo de recursos.

¹⁰Filmaffinity: *Leo es pardo*. Disponible en: <http://www.filmaffinity.com/es/film649665.html> [Disponible en: 21/01/2016]

En nuestro territorio debemos mencionar a dos directores que forjaron este tipo de cine: Salvador Dalí y Luis Buñuel, que con su cine surrealista fueron los pioneros de *lo experimental*.

*Las primeras películas de Almodóvar, con esa intromisión personal del pasado que caracteriza al posmodernismo, tenían mucho de neodadaísmo-surrealismo, dentro de su óptica estética del punk y el kitsch.*¹¹ Los filmes del director que estamos estudiando, al menos aquellos que pertenecieron a su primera etapa como profesional, tienen decenas de puntos en común a los de Buñuel.

Ese aire surrealista de tratar la vida cotidiana proviene de dicho director, y Almodóvar en alguna entrevista lo ha reconocido, y hasta le ha realizado su merecido homenaje.

4.2 Etapas del cine de Almodóvar

Si pudiéramos dividir la filmografía de Almodóvar en distintos apartados según la evolución de su cine, encontraríamos:

4.2.1 Etapa Experimental

Es una etapa en la que el director dio rienda suelta a su talento; y tal como dice el nombre de la etapa: experimentó.

La etapa experimental tuvo mucha influencia tanto por parte de directores previos a Almodóvar, en los que él se interesó, como por parte de la historia. Donde el director sentía la necesidad de rescatar todos los temas que le franquismo había ocultado durante tanto tiempo.

“Esas primeras películas están repletas de extravagancias y de disparates llamativamente provocativos, exhibiendo sin tapujos

¹¹FUENTES, Víctor. *Buñuel y Almodóvar: un discurso cinematográfico del deseo y de las pasiones*. Universidad de California.

*contenidos (especialmente los sexuales) que lindan con lo prohibitivo, al menos según los moldes estéticos de los primeros ochenta.*¹²

Los títulos más conocidos de este primer proceso son: *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, Laberinto de pasiones, Entre tinieblas, Trailer para amantes de lo prohibido* y *¿Qué he hecho yo para merecer esto?*

Más tarde analizaremos más a fondo sobre esta etapa.

4.2.2 Etapa de Perfeccionamiento formal

Finalizada la etapa experimental se adentró a un nuevo procedimiento de asentamiento de las bases de su cinematografía.

Como hemos estudiado en un artículo del *Ministerio de Educación (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2011)* sobre las etapas del cine del Almodóvar, el carácter satírico se refuerza en “*perfeccionamiento formal*”. Sigue promoviendo la imagen femenina como la que genera el motor de la historia, y de aquí nace la etiqueta de “chica Almodóvar”.

*Con ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, tras las controvertidas críticas que generó Entre tinieblas, consiguió Almodóvar ganar algo más de respeto entre la crítica más reacia a su obra.*¹³

Los títulos más conocidos de esta etapa son: *Matador, La ley del deseo, Mujeres al borde de un ataque de nervios, ¡Átame!, Tacones lejanos* y *Kika*.

4.2.3 Etapa Social

Una etapa en la que el director se hizo respetar como artista. Con títulos como *Todo sobre mi madre*, alcanza un reconocimiento de la audiencia mucho más amplio. El enfoque que usaba Almodóvar para hacer una

¹²Ministerio de Educación: *Pedro Almodóvar*. [Disponible en: http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/24/cd/m6_1/pedro_almodvar.html] [Fecha de consulta 04/02/2016]

¹³Ministerio de Educación: *Pedro Almodóvar*. [Disponible en: http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/24/cd/m6_1/pedro_almodvar.html] [Fecha de consulta: 04/02/2016]

crítica relacionada con toda la sociedad generaba expectación. Esta etapa supone la consolidación del cineasta.

Almodóvar además gana en esta etapa un *Oscar* a la mejor película de habla no inglesa *Hable con ella*. Confirmó el pulso narrativo y la madurez de su estilo. Los títulos más conocidos de esta etapa son: *La flor de mi secreto*, *Carne trémula* o *La mala educación*.

4.2.4 Etapa Introspectiva

Esta última etapa, en la que el director manchego empleo todo lo aprendido, tenía un hacer técnico y narrativo mucho más fundamentado que la etapa experimental. *Vol ver* es uno de los títulos más conocidos de este proceso almodovariano, en el que se aunaban, la profesionalidad del director con sus matices propios de su cine como es: el uso del género femenino en sus películas como protagonistas, y sus toques más “rurales”.

Se calificó esta película como una de las más comerciales del director, con lo que poco tardo en volver a sacar al mercado dos nuevos films que representaban fielmente la personalidad de Almodóvar: *Los abrazos rotos* y *La piel que habito*. En su origen ambas tuvieron malas críticas por parte del público.

Rescatamos esta cita que encontramos sobre la evolución del cine del director: “*Sin embargo, el disparate y las situaciones alocadas de sus primeros filmes han ido progresivamente convirtiéndose en situaciones más estilizadas, y sobre todo, con pinceladas más realistas*”¹⁴.

¹⁴Ministerio de Educación: *Pedro Almodóvar*. [Disponible en: http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/24/cd/m6_1/pedro_almodvar.html] [Fecha de consulta 08/02/2016]

4.3 Análisis de la etapa experimental en el cine de Almodóvar

Partiendo de la base del desplazamiento de la estructura convencional creada del cine, y utilizando otro tipo de lenguaje audiovisual para él, nace la idea de cine experimental. No va unido a la industria cultural y emplea otro tipo de recursos.

4.3.1 ¿Cómo se representa en el discurso narrativo de Almodóvar esta etapa?

Para conocer como lleva a la gran pantalla esta etapa Almodóvar, vamos a conocer algunos de los fotogramas de dos películas que representan a este momento de su cine.

¹⁵*Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón.*

¿Qué mejor uso dentro del **ámbito sexual** (al que tanto recurría Almodóvar) que la *Lluvia Dorada*? Como ya hemos hablado en apartados anteriores, acudir a estos recursos era muy común, ya no

solo por el director al que analizamos, si no por el tipo de circunstancias sociales y políticas que le rodean.

Temas vetados, como fue el **sexo**, son para la época temas muy usados por el director. Los rescata de la censura en la que estaban sumidos.

En *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón* vemos como Bom, orina

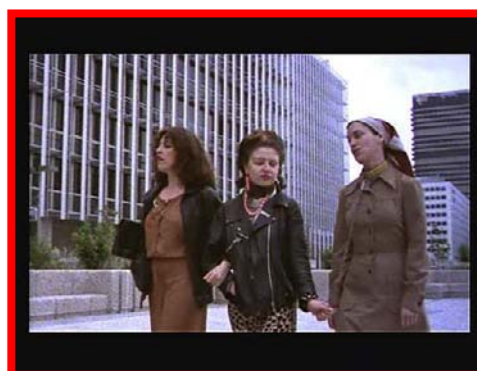

¹⁵Fotograma de *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón* en la escena de la *Lluvia dorada*.

sobre Luci para placer de esta última; pues como nombra unos minutos antes, le gusta el **dolor** y el **masoquismo**.

La simple forma de diseñar el **vestuario** ya habla mucho sobre la etapa experimental del director. En este caso hay una relación directa entre la *Movida Madrileña* y sus personajes.

Como podemos ver en el caso de Bom, la estética y el estilismo son muy punk y rockeros. Hay un uso de las chaquetas de cuero, de las lentejuelas y de toda prenda que sea vistosa, muy frecuente dentro de la etapa experimental.

En los dos fotogramas observamos las características estéticas de Maura y Gara en relación a la *Movida Madrileña* en contraposición a Siva, con una estética más conservadora.

Es, de otro modo, una forma de manifestación social a través de la moda.

Laberinto de pasiones.

En el fotograma¹⁶ que adjuntamos en el sector derecho, vemos una imagen de la película de Almodóvar: *Laberinto de pasiones*. En el cual se hacen partícipes de la

¹⁶YouTube: *Laberinto de pasiones Pedro Almodóvar Clip*. [En línea] Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=rTQ60KqJoAI> [Fecha de Consulta: 09/02/2016]

escena: Cecilia Roth (que realiza el papel de una ninfómana miembro de una banda musical), Fabio McNamara (un gay punk que anda muy relacionado con la Movida Madrileña) e Imanol Arias (el hijo de un emperador que busca huir a Madrid).

Este film representa de una manera muy evidente muchas de las características de la etapa experimental.

El **vestuario** y **caracterización** usados recuerda al de los grupos musicales que emergían de la Movida Madrileña: melenas cardadas, fuerte maquillaje, chaquetas de cuero, prendas extravagantes...Y un atisbo muy importante: que un hombre esté maquillado era una de las características que más podrían contrastar con la sociedad que recientemente habían dejado atrás: una dictadura. Una manera de representar la sociedad a través de la moda.

El **lenguaje**. Durante toda la escena del bar observamos cómo Fabio y su compañera cambian del español al inglés de una forma muy natural. Transmiten un mensaje de internacionalización dentro de una sociedad en plena transición: como cuando Fabio, habiendo esnifado la esencia de un esmalte, lo acompaña muy estilosamente con un: *¡Qué overdose!* También Riza (Imanol Arias) se dirige a Fabio con un *Come on!* Unido de un *Moving on!* Para referirse a irse de la cafetería.

Las **drogas** y el **alcohol** siguen presentes tal y como estuvieron en *Pepi, Luci, Bom* y otras chicas del montón. Se encuentran los tres personajes bebiendo: en el caso de Fabio y su compañera dos copas al mismo tiempo, y además, esnifan hasta en dos ocasiones un esmalte de uñas.

Al final de la escena una mujer anima a que la gente del bar acuda a su fiesta y les promete: *¡Música, alcohol, vídeos porno...drogas!*

Analizadas ambas películas y cómo integra Almodóvar a su discurso esta etapa experimental, vamos a reunir en una serie de epígrafes cuáles serían las características principales de la Etapa Experimental.

4.3.2 Características de lo experimental

Ámbito Narrativo

- **Lenguaje.** Grotesco y *underground*. Se habla con claridad y normalmente entre personas que pertenecen a las mismas clases sociales. Hay toques “internacionales” que marcan el cambio de mentalidad de la sociedad también en la forma de expresarse. Existe un uso amplio de palabras malsonantes e insultos entre los personajes, como pareciendo “no importarles” no seguir la forma correcta de expresarse.
- **Construcción de la historia.** Son historias enrevesadas, con muchos conflictos en la trama y no todos ellos responden al tema o conflicto principal. Los personajes están contruidos de una manera caótica, con características muy extravagantes, casi irreales.
- **Temas.** Sexo, homosexualidad, transexualidad, alcohol, drogas, incesto, religión. Todos los temas controvertidos y que contrastaran con la sociedad y la política del momento.

Ámbito Estético

- **Vestuario y caracterización.** Plataformas, grandes tacones, colores estrafalarios, chaquetas de cuero, parches, pelos cardados y todos aquellos elementos que hicieran diferente al concepto de la moda. En la Movida Madrileña todo estaba permitido. Era tiempo de cambio e innovación.

- **Maquillaje.** Profundos sombreados, colores muy vivos, una estética muy punk, a veces incluso uso de un maquillaje más claro del habitual. Todo lo relacionado con crear un concepto diferente sobre este ámbito de la estética.

Ámbito Técnico

- **Composición de planos.** Son composiciones sencillas, de carácter amateur. Eran el comienzo del trabajo del director y por aquel entonces, importaba más el mensaje y el objetivo antes que una composición del plano profesional.

No había una regla ni una estética concreta para los primeros filmes de Almodóvar.

- **Sonido.** El director manchego no contaba en sus comienzos con un equipo profesional de sonido. Lo conseguía sacar adelante con los pocos recursos que tenía.

Hay películas de esta etapa en la que en ocasiones se aprecia el sonido de un modo difuso. No tiene una buena calidad y por lo tanto no le llega al espectador un mensaje claro.

Ámbito Político

- **Efectos políticos.** Hay muchísima carga política en las primeras películas de Almodóvar, y queriendo transmitir un mensaje de “liberación” mediante la trama a desenvolver y una crítica hacia el modelo político anterior, es inseparable la política con el cine del director.

El primer cine de Almodóvar es una manifestación de la libertad que él mismo quería proclamar.

5. Theoretical framework

The cinema of Almodóvar within the Spanish panorama

Pedro Almodóvar was born as a pioneer Director under the critical view of the Spanish society. Fresh from harsh repression, sought new models of art and entertainment that they discovered new worlds.

We chose this director just as an object of study to discover in its evolution as a professional the importance due to its "experimental stage". The so-called experimental stage not only affected his work as a filmmaker, but it had an impact on his cinematic discourse. In short, it changed the way we had understood at that time as a cinema in our country.

Film director in the context of the Transition

To understand the society of the 80 in the Spanish panorama, we must take into account the amount of active movements that were succeeding. Thousands of new ideas and concepts that were born following the death of Francisco Franco, the late dictator before this process of change.

To reach this process had to occur first called *tardofranquismo* (1969-1975), the decline of the Franco regime. It also coincided with the twilight of the dictator, which expanded throughout the absolute power he had. So while many minted to this process as the "pre-transition" is actually one more stage of the dictatorship.

As for the period of the transition are allusions to terrorism in *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón* and *Laberinto de pasiones*, to autonomy and the Andalusian government in *La Ley del deseo*.

This process called destape the term was born: when they began dating in full nudity films, most from women than men.

The Spanish society looked the democratization process skeptically and Almodóvar shared this approach. It was a time full of contradictions: fear of

change, and in turn, hope. But little it took to bloom these social movements that proclaimed the so longed demanding freedom, and thus was born the Movida Madrileña; of which is a participant Almodóvar.

The film is filled with items that had been locked up for so long: homosexuality, politics, drugs, prostitution, terrorism transsexuality. He began a very empathetic cinema, underground, where ordinary people facing the daily problems, and that earlier had not dared to express.

✚ Features almodovariano speech

- **Naturalism**, is closely linked to Realism, it aims to portray the reality of society with a certain hint of documentary. Use marginal elements, provocative and scandalous details
- **The woman**, use of the female figure as the main engine of history, focuses on highlighting its forms and psychology to support the image of women in a society that had kept so long.
- **Melodrama**. Almodóvar melodrama as a genre uses to direct his films and sell them, it is the style which often works and by which their stories generate more force.
- **Underground philosophy**, an ideology that works within the discourse of Almodóvar. Try to get rid filmmaker previous model. In addition to breaking the model of society that had hitherto been the protagonist.

✚ Concerning the work of Almodóvar

Warhol pop aesthetic

The artistic movement that spread in the twentieth century, had its own relationship with the aesthetics that the filmmaker who studied used in the first stage as a professional.

Warhol used this aesthetic using images taken from popular culture in the media, advertising products and other audiovisual elements, and mix with other

foreign elements. Conducting a "separation" or "disengagement" of the original image and gave it a new look by adding a new element.

✚ **Renewal Movement film**

Nouvelle Vague: This name was coined by the filmmaker critical sector to the new group of French film world that emerged at the end of the 50s acclaiming freedom in this art and denounced the traditional model.

Free Cinema: born in 1950 and its root was British. Promoted the realistic aesthetic in cinema fiction and documentary, using the casual to portray the social reality of daily life and image.

Italian neorealism: a cinema that reflected the social and human conditions fleeing style that fascism had left. Born as a movement in Italy during the first half of the twentieth century, its use was very critical and embodied the post-war society.

Many critics offer insight on *Volver* that relies on this stream. Taking to Penelope as the image of a woman in a family relies for survival.

✚ **Filmmakers influencing the film Almodóvar**

Commonalities between Zulueta and Almodóvar

Zulueta is known for her film work *Outburst*. Mainly it would relate with Almodóvar for having been the poster of many of his films.

It should study two works Zulueta direct the director's relationship.

Arrebato

It is the second feature Zulueta. It grows and is born in a Spanish society which is well known as *La Movida Madrileña*. He opted for an innovative and avant-garde cinema.

The topics covered in *Arrebato* are very controversial and it is especially innovative for the time in which it occurred. Sex and the explicit scene were

unthinkable a few years before producing this film, drugs were taboo by then, but belong to the time of the transition, this film could innovate, out issues that had never been allowed.

Leo es Pardo

A short film of 1976 Zulueta 10 minutes.

Commonalities between Buñuel and Almodóvar

The first films of Almodóvar, with this personal intrusion of the past that characterizes postmodernism, had a lot of neo-Dadaism-surrealism, in its aesthetic optics punk and kitsch. The director films we are studying, at least those who belonged to his first stage as a professional, have dozens of common ground to Buñuel.

That surreal air to treat everyday life comes from such director, and in an interview Almodóvar has recognized, and has even made him his tribute.

Almodóvar film stages

- **Experimental Stage**

It is a stage in which the director gave free rein to his talent; and as the name of the stage says he experienced.

The experimental stage was greatly influenced by both directors prior to Almodóvar, in which he was interested, as part of the story. Where the director felt the need to rescue all the issues that Franco had hidden for so long.

- **Formal Stage Improvement**

After the experimental stage delved to a new process of laying the foundations of its cinematography.

- **Social Status**

A stage in which the director was respected as an artist. With titles like *Todo sobre mi madre*, reaches a recognition of the much wider audience. The approach used Almodóvar to critically related to the whole society generated expectation. This stage involves the consolidation of the filmmaker.

Almodóvar also at this stage wins an Oscar for best Foreign Language Film *Hable con ella*.

- **Introspective Stage**

This last stage, in which the director's job all learned, had a technical and narrative do much more informed than experimental stage. Back is one of the most famous titles of this almodovariano process, which is pooled, the professionalism of the director with their own nuances of his films as: the use of the female gender in his films as protagonists, and its "rural touches".

Analysis of the experimental stage in film Almodóvar

On the basis of the displacement of the conventional structure created cinema, and using other audiovisual language for him, born the idea of experimental cinema. No it is linked to the cultural industry and other resource uses.

✚ How it depicted in the narrative of Almodóvar this stage?

To learn how leads to the big screen this stage Almodóvar, we will know some of the frames of two films that represent this time of cinema.

Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón.

What better use in the sexual field (which both resorted Almodóvar) that the *Golden Shower*? As we have discussed in previous sections, go to these

resources was very common, and not only by the director who analyze, if not by the type of social and political circumstances surrounding it.

Topics vetted, as was the sex, age issues are for widely used by the director. The rescues of censorship in which they were immersed.

Pepi, Luci, Bom y otras chicas de montón, urine on Luci for pleasure of the latter; because as Appoints few minutes earlier, you like pain and masochism.

The simple way to design the costumes and talk a lot about the experimental stage director. In this case there is a direct relationship between the *Movida Madrileña* and its characters.

As we can see in the case of Bom, aesthetics and styling are very punk and rock. There is a use of leather jackets, sequins and any clothing that is colorful, very frequent in the experimental stage

Laberinto de pasiones.

In the frame attached on the left side, we see an image of the Almodóvar film: *Laberinto de pasiones*. In which they are made partakers of the scene: Cecilia Roth (who performs the role of a nymphomaniac member of a musical band), Fabio McNamara (a gay punk who walks closely related to the *Movida Madrileña*) and Imanol Arias (the son of a emperor looking flee to Madrid).

The **costumes** and used **characterization** reminiscent of the bands that emerged from the *Movida Madrileña*: carded manes, strong makeup, leather jackets, fancy clothes ... and a very important hint: a man is makeup was one of the features that could more contrast with the society that had recently left behind: a dictatorship. One way to represent the society through fashion.

The **language**. Throughout the bar scene and watched as his partner Fabio change from Spanish to English in a very natural way. Convey a message of internationalization within a society in transition: as when Fabio, having sniffed the essence of enamel, very stylishly accompanied with: Qué

overdose! Riza also (Imanol Arias) addresses with Fabio Come on! Kingdom of a Moving on! To refer to leave the cafe.

Drugs and alcohol are still present as were in *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón*. drinking three characters are: in the case of Fabio and his partner two glasses at the same time, and also snort up twice nail polish.

✚ Experimental features

Narrative field

- Language. Grotesque and underground. They speak clearly and normally between people who belong to the same social classes. There are "international" touches that mark the change of mentality of society also in the form of expression.
- **Construction of history.** They are convoluted stories, with many conflicts in the plot and not all of them respond to the theme or main conflict.
- **Topics.** Sex, homosexuality, transsexuality, alcohol, drugs, incest, religion. All controversial issues and that contrast with the society and politics of the moment.

Esthetic field

- **Wardrobe and characterization.** Platforms, big heels, zany colors, leather jackets, patches, carded hairs and all those elements that make different concept of fashion. In the Movida Madrileña everything was permitted. It was time to change and innovation.
- **Makeup.** Deep shaded, colorfully, very punk aesthetic, sometimes even using a lighter than usual makeup. Everything about creating a different concept on this field of aesthetics.

Technical field

- **Composition of planes.** They are simple compositions, amateur character. It was the beginning of the work of the director and then, mattered more the message and the goal before a professionally composition.

- **Sound.** Almodóvar did not in the beginning with a professional sound system. It managed to move forward with the few resources he had.

Political field

- **Political effects.** There are a lot of politically charged in the first films of Almodóvar, and wanting to convey a message of "liberation" by the plot to unwrap and criticism of the previous political model, is inseparable politics with film director.

6. Metodología

La metodología del presente Trabajo de Final de Grado se ha basado en todos aquellos artículos y materiales relacionados con Pedro Almodóvar. Desde los **documentos** que encontramos on-line: artículos periodísticos, críticas cinematográficas, ensayos universitarios y hasta pequeños trabajos relacionados con la temática. En **soporte audiovisual**: entrevistas tanto en televisión como en radio, reportajes y todo el material filmográfico del director. Y por último los **libros** que hablan sobre el cineasta o de aspectos interesantes que tienen relación con él.

La **primera etapa** del trabajo ha sido la selección bibliográfica que nos acompaña durante todo el estudio. Como nombramos antes, desde el documento más pequeño hasta la filmografía del director. Esta etapa consta del estudio de todos los elementos expuestos anteriormente, de su análisis y comparación. Y de este proceso surgen los conceptos y las bases que nos han hecho entender cómo surge el cine del manchego.

La **segunda etapa** aborda el estudio de todas las fuentes para conocer históricamente, socialmente y políticamente cómo funcionaba la sociedad del momento. Así como para investigar las bases del cine experimental del director y ver cuáles fueron sus influencias. Todos estos documentos han facilitado abordar el tema del cine experimental dentro del contexto español de su momento. Así como para conocer cuáles son los parámetros que rigen el discurso del director.

La **tercera etapa** es la búsqueda y selección de las obras audiovisuales. En este TFG elegimos dos escenas de dos películas que pertenecen a la etapa experimental del director: *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón* y *Laberinto de pasiones*. Donde podremos ver reflejado a nivel histórico, social y técnico cómo es el cine del director manchego en esta etapa. Y veremos como todo el marco teórico expuesto anteriormente coincide con el análisis posterior de las películas. Acompañados ambos análisis de un decoupage de la escena elegida, donde detalladamente podremos analizar cada elemento.

La última y **cuarta etapa** recoge el análisis y elaboración de los resultados. Concluiremos el trabajo con un resumen de todo lo aprendido, viendo que teoría y práctica forman un solo elemento. Comprobaremos cuáles son las características del cine experimental del autor y cómo se ha creado en base al contexto histórico en el que crece y a los autores que le precedieron. Y por último, cómo avanza Almodóvar a su siguiente fase en el cine.

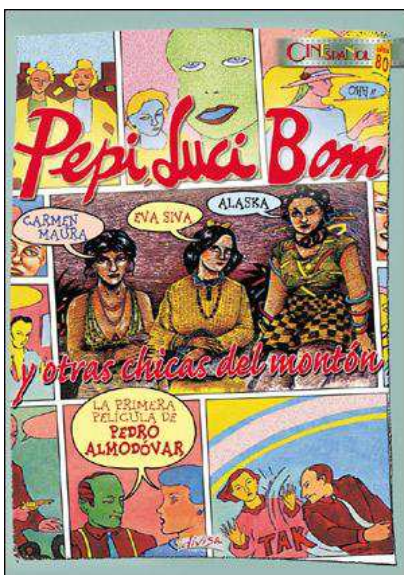
7. Aplicación Práctica

En este apartado se analizarán dos piezas audiovisuales de la etapa experimental de Almodóvar. Exactamente dos escenas en concreto por cada película. Hablamos de: *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón* y *Laberinto de pasiones*. En este análisis veremos las características que definen el aspecto *experimental* del cine del director.

Ambas dos piezas están escogidas cuidadosamente con el fin de mostrar el inicio del cine de Almodóvar de una manera práctica y a su vez elaborada. Para comprobar que todo lo estudiado en el Marco Teórico tiene en este apartado un reflejo práctico. Por lo que veremos por una parte, el apartado narrativo, y por otra parte el aspecto técnico.

En cuanto a la primera elección, la escena de la *lluvia dorada* en *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón*, he creído esencialmente necesario escogerla por ser un momento crucial en la película. En la que Almodóvar auna todos aquellos aspectos que definen su cine experimental: temática, forma, aspectos técnicos y sociales que previamente hemos visto en el análisis teórico de su cine. La escena más polémica para una España que aun estaba opresa.

7.1 *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón*¹⁷

El primer largometraje de Almodóvar data su fecha de estreno el día 27 de octubre de 1980. Con una duración total de 1 hora y 22 minutos, protagonizada por Carmen Maura, Eva Siva y Olvido Gara.

La escena escogida se encuentra exactamente en el minuto 18:20 donde Bom realiza una *lluvia dorada* a Luci.

Desglosando la escena, comenzamos por

¹⁷ Cartel oficial del largometraje.

el ámbito **narrativo**.

El **contexto** histórico y social que rodea al film recibe el nombre de Posfranquismo ¹⁸ . Y más detalladamente, pertenece al movimiento contracultural de la Movida Madrileña.

El posfranquismo es a su vez parte de la Transición española. *La transición española a la democracia ha sido admirada en otros lugares e incluso considerada como ejemplar. Sin duda, entre las características objeto de admiración está la capacidad de digestión del pasado político.* (Martínez Allier y Roca Jusmet, 1988: 1).

La necesidad de crear un nuevo concepto de estado se extrapolaba mucho más allá de la política, también el arte se manifestó; y es aquí donde Almodóvar juega un gran papel.

Como se ha nombrado anteriormente, la Movida Madrileña nace como un movimiento que intentaba deshacer los modelos impuestos anteriormente a todas las escalas, para crear nuevas formas de expresión. Como se comprueba en un reportaje realizado sobre este proceso mayoritariamente artístico: *Se destaca por promover lo desmesurado, lo más, lo más libre, lo más prohibido*¹⁹

Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón es una muestra de este proceso, y una de las obras del director manchego que mejor podrías definir a la Movida. Además el director escribió su guion inicial en 1976, poco después de que Franco muriese.

El **asunto** del film trata de tres mujeres que a raíz de la violación de Pepi deciden embaucarse a las aventuras que les depara la locura de la Movida Madrileña. Con **temas** como la homosexualidad, las drogas y el sexo, todo ello

¹⁸ MARTÍNEZ-ALIER, Joan y ROCA JUSMET, Jordi. *Economía política del corporativismo en el Estado español: del franquismo al posfranquismo*. Instituto de Desarrollo Económico y Social: Revista Desarrollo Económico (Buenos Aires, Argentina) 1988

¹⁹ YouTube: *La Movida Madrileña en los 80*. [Disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=uwCKKy601_4] [Fecha de consulta: 06/04/2016]

embalsamado de ese matiz “desordenado” y loco que quería plasmar el director.

Con una **ideología** liberal pretende descubrir a cada fotograma que por fin tenían la libertad que tanto deseaban para expresarse. Razón por la cual encontramos en el film tantos aspectos extremos de exaltación de la libertad, acudiendo frecuentemente a los temas antes expuestos.

Los **recursos lingüísticos** es un apartado que se estudió previamente en el marco teórico. Es muy underground y representa a la clase media, pero sobretodo a una sociedad liberada, por lo que en ocasiones puede llegar a sonar grotesco.

Para comenzar el estudio sobre la escena elegida, comenzaremos desde el primer fotograma. Una viñeta estilo cómic que recuerda a la estética Pop de Warhol. Con una gama cromática a su izquierda que marca el color de la viñeta acompañada de una tipografía que recuerda a la de las lecturas infantiles. Esta imagen hace de la escena un acontecimiento cómico y contradictorio.

El uso del cómic ocurre durante todo el film, así como en los créditos que aparecen al principio de la obra. Son dibujos muy caracterizados, llenos de color, líneas y en su mayoría, compuestos con finalidad humorística. (Imagen²⁰)

A la imagen fílmica, construida con elementos de fotonovela, cómic, cultura kitsch, e incluso con verdaderos cuadros – obras de arte - en la puesta en escena, se incorpora una trama de fuerte contenido sexual abierto y desinhibido.²¹

²⁰ Viñeta en los créditos previos al film donde se presentan a dos de las protagonistas: Olvido Gara (Alaska) y Eva Siva.

Entran en plano Pepi y Luci, donde esta última está enseñando a Pepi cómo se debe tejer. Desde el comienzo, Eva Siva toma el papel de **sumisa** en su relación con sus dos co-protagonistas, y se puede comprobar en el momento en que Pepi pierde los estribos con ella y le agrede.

Una característica muy común dentro del cine experimental de Almodóvar es tratar el tema **sexual** desde todas las perspectivas posibles. En esta obra juega con los roles de “ama” y “sumisa”. Llevándolo al terreno del **sadomasoquismo**.

Además, el **lenguaje** que usa Pepi, nos deja ver con claridad este “estatus sexual” que se ha creado: *Cada vez que me equivoque, te pegaré un golpe, así aprenderé*. O cuando clavándole en modo cariñoso a Pepi la aguja de tricotar le añade: *¿Te va la marcha eh? Te brillan los ojos de gustito, cerda*. Es un modo de expresión que nos proporciona una doble visión social. Por una parte vemos cómo se empiezan a tratar temas nuevos y sin ningún tipo de tapujos en el cine, y a su vez, descubrimos un lenguaje *underground* que nos acerca a una parte de la sociedad con la que podríamos sentirnos identificados. Se acerca más al realismo pero a su vez lo hace con temas polémicos.

El papel de la **mujer** es esencial en el cine del director. Y el juego que Almodóvar realiza con los distintos roles nos aporta una amplia amalgama de personalidades. Dentro de este film podríamos ver una mujer moderna y atrevida como sería Pepi a contraposición de una sumisa y tímida como sería Luci. Hay un gran juego de contrastes dentro de este apartado. Podemos comprobarlo muy claramente cuando Pepi le dice a Luci “que le va la marcha” y

²¹ ARROYO FERNÁNDEZ, Dolores. *Pepi, Luci, Bom... Transgresión sexual cultura popular*. Facultad de Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid. 2011

esta contesta: *Hay cosas que no pueden ocultarse. Por eso me casé con él, creí que siendo policía me iba a tratar como una perra.*

El director manchego compone **situaciones enrevesadas** dentro de sus discursos que le dan personalidad a su trabajo. Pepi confiesa a Luci en un momento que el hombre que le violó era su marido, noticia que para Luci tampoco genera demasiado nerviosismo (De hecho su contestación es: *Bueno por lo menos disfrutarías un rato*). Esta “enredadera” de historias polémicas es un juego muy habitual en las composiciones del director. (Imagen²²)

Tras haberse confesado, Olvido Gara (Bom), entra a escena. Es una chica de estilo punk alocada y atrevida que desde el principio muestra interés por Luci. Al entrar en la habitación donde están cosiendo y tienen su primer

encuentro, Bom le dice a Luci: *Cuarentona y blandita, como a mí me gustan*. Luego añade, volviendo al **lenguaje coloquial** del que hemos hablado anteriormente: *Vengo meándome* (dirigiéndose al cuarto de baño). Pepi le interrumpe y dice: *Espera, aprovecha y háztelo encima de ella. Está caliente y la refrescara* (refiriéndose a Luci). (Imagen²³)

Aquí sucede el momento más polémico de toda la escena, cuando Bom

orina sobre Luci. Todos estos recursos son para Almodóvar además de una técnica

²² Fotograma en el que Pepi confiesa a Luci que el hombre que le violó fue su marido.

²³ Fotograma del primer encuentro entre Bom y Luci.

narrativa, una forma de **provocar** al público. Y no a cualquier tipo de público, puesto que la sociedad de ese momento acababa de salir de una dictadura, donde todos estos temas estaban vetados. Estos temas son a su vez **manifestaciones** de una libertad que creían perdida. (Imágenes²⁴)

Una vez ha acabado dicho momento, vuelven las tres protagonistas a un momento de extraña normalidad en la que parece no haber ocurrido nada. Bom se sienta en la mesa junto con ellas y les invita a una fiesta. Podemos ver los tres roles muy marcados.

Además de la **estética** de Bom, que sería quizá la que mas define a la Movida Madrileña. Con un amplio uso del negro en sus prendas, chapas, collares y todo tipo de accesorios que incluían pinchos. Un maquillaje fuerte unido a un peinado alocado. (Imágenes²⁵)

La **BSO** que acompaña a la escena es muy básica. Con ausencia de música en las acciones más relajadas, y con un *in crescendo* instrumental en la cumbre de la escena, que la dota de dramatismo.

La **composición de planos** no tiene una elaboración muy compleja. Acude a los primeros planos y planos medios durante toda la conversación. Existe el uso de algún plano picado para aportar una perspectiva distinta, pero por lo general, es una composición sencilla.

El **sonido** aunque no genera ningún problema de comprensión, no tiene una calidad buena. Pero este film tuvo una producción muy barata y se rodó con lo que el director creyó que era extremadamente necesario.

²⁴ Fotogramas de Bom orinando sobre Luci con la ayuda de Pepi.

²⁵ Fotogramas de la estética de los personajes.

*La falta de ritmo y del sentido del montaje son más que justificables por la falta de experiencia y por la precariedad con la que tuvo que realizarse esta producción.*²⁶

²⁶ No es cine todo lo que reluce. *Crítica de 'Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón': El A,B,C de Almodóvar concentrado en una píldora pop.* [En línea] [Disponible en: <http://www.noescinetodoloquereluce.com/2014/05/critica-de-pepi-luci-bom-y-otras-chicas.html>] [Fecha de consulta: 10/04/2016]

Decoupage

Tras el análisis realizado previamente, finalizamos esta exploración dentro de *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón* con un decoupage para conocer detalladamente qué ocurre plano tras plano en la escena.

	TIPO DE PLANO	DESCRIPCIÓN DE CONTENIDO	DURACIÓN	AUDIO	IMAGEN
1	Plano Medio Angulación : Frontal	<p>Pepi le propone a Luci dar clases de ganchillo, para poder adentrarse poco a poco en su vida.</p> <p>Pepi pierde la paciencia con Luci y le menosprecia. Acto seguido le golpea en el hombro, primera acción <i>sadomasoquista</i> que comete.</p>	30''	Sonido diegético y de ambiente	
2	Plano Escorzo-Primer Plano Angulación : Frontal	<p>Pepi toma las riendas de la escena con esta frase: "Cada vez que me equivoque te daré un golpe, así aprenderé". Dándole un ambiente de Ama-Sumisa a este fragmento, donde Almodóvar buscaba la polémica y la libertad de expresión de sus</p>	5''	Sonido diegético y de ambiente	

		obras.			
3	Plano Escorzo-Primer Plano Angulación : Frontal	“Tienes razón necesito muchos palos” le replica Luci a la atrevida Pepi. Asumiendo su rol de sumisa en la nueva relación que acaba de comenzar.	2”	Sonido diegético y de ambiente	
4	Plano Medio Angulación : Frontal	“¡Anda! ¿Te va la marcha eh?” dice Pepi clavándole suavemente la aguja a Luci.	8”	Sonido diegético y de ambiente	
5	Plano Escorzo-Primer Plano Angulación : Frontal	“Te brillan los ojos de gustito cerda”. Con este tipo de lenguaje, grotesco y <i>underground</i> , podemos ver muchas de las características de la etapa experimental del director.	3”	Sonido diegético y de ambiente	
6	Plano Escorzo-Primer Plano Angulación : Frontal	Luci refiriéndose a su marido y como contestación a Pepi le dice: “Por eso me casé con él, creí que siendo policía me iba a tratar como una perra. Pero ¡qué va hija! Me respeta como si fuera su madre”.	10”	Sonido diegético y de ambiente	

		Volviendo a hacer hincapié en su deseo de ser tratada de forma violenta y hostil.			
7	Plano Escorzo-Primer Plano Angulación : Frontal	Pepi le da la razón.	1''	Sonido diegético y de ambiente	
8	Plano Escorzo-Primer Plano Angulación : Frontal	Luci reafirma su enfado con su marido.	1''	Sonido diegético y de ambiente	
9	Plano Escorzo-Primer Plano Angulación : Frontal	<p>“Tú no te preocupes, mientras tengamos clases de punto tendrás tu palizita y a disfrutar” dice Pepi para calmar a Luci de su enfado y ver que ella es la que puede darle el placer que desea.</p> <p>Es una conversación muy peculiar pero que el director la trata desde una perspectiva muy ordinaria. Crea polémica desde las situaciones diarias. Utilizando a su</p>	8''	Sonido diegético y de ambiente	

		vez palabras peyorativas como las últimas de Pepi: "Loca, guarra, cerda"			
10	Plano Escorzo-Primer Plano Angulación : Frontal	"Estoy mojada solo de pensarlo" le contesta Luci muy alegremente.	3"	Sonido diegético y de ambiente	
11	Plano Escorzo-Primer Plano Angulación : Frontal	"Qué suerte tienes cabrona" le replica Pepi. La escena mantiene sin cesar los temas sexuales y el lenguaje <i>underground</i> durante todo el tiempo.	2"	Sonido diegético y de ambiente	
12	Plano Medio Angulación : Frontal	Ahora es Luci la que pregunta por la vida de Pepi. Ella habla sobre su economía pero reconduce el tema a su reciente violación para llamar la atención de su compañera. La que muy contradictoriamente le dice: "Bueno, por lo menos disfrutarías un rato" hasta que se entera de que fue su propio marido.	39"	Sonido diegético y de ambiente	

		Este tipo de discursos laberínticos tienen mucha personalidad del autor, y definen muy bien este primer periodo de su cine.			
1 3	Plano Americano Angulación : Ligeramente Contrapicado	Llaman a la puerta y aparece Bom en escena. Y mirando a Luci dice "¿Quién es esta?" El estilismo de Bom es esta escena es una definición perfecta de la Movida Madrileña.	2"	Sonido diegético y de ambiente	
1 4	Plano Escorzo-Primer Plano Angulación : Frontal	Luci reaccionando con inquietud ante la llegada de Bom.	3"	Sonido de ambiente y extradiegético: música de suspense que marca un arco emocional y enfatiza la sorpresa e inquietud de Luci	
1 5	Plano Americano Angulación : Ligeramente Contrapicado	Entra Bom a la casa acompañada de Pepi.	2"	Sonido de ambiente y extradiegético: música de suspense que crea una atmósfera de inquietud.	

1 6	Plano Conjunto Angulación : Frontal	<p>“Cuarentona y blandita, como a mí me gustan” Es la frase con la que Bom se presenta a Luci.</p> <p>Tras esta acción, se dirige a orinar, pero Pepi le interrumpe y le propone: “¡Espera! Aprovecha y háztelo encima de ella (de Luci). Está caliente y la refrescará” Una situación de lo más surrealista ocurre, y Luci sin ninguna réplica accede a dicha práctica.</p>	37”	Sonido de ambiente y extradiegético: música de suspense que crea una atmósfera de inquietud.	
1 7	Pepi en Plano Medio y Luci en Primer Plano Angulación : Ligeramente Contrapicado	Bom comienza a miccionar sobre Luci, quién feliz, gime de placer.	8”	Sonido de ambiente y extradiegético: música de suspense que crea una atmósfera de inquietud.	
1 8	Primerísimo o Primer Plano Angulación : Contrapicado	<p>Bom le dice: “Cómo disfrutas”. Desde una actitud superior y desde un plano que enfatiza sus rasgos.</p> <p>Podemos apreciar a la perfección el</p>	2”	Sonido de ambiente y extradiegético: música de suspense que crea una atmósfera de inquietud.	

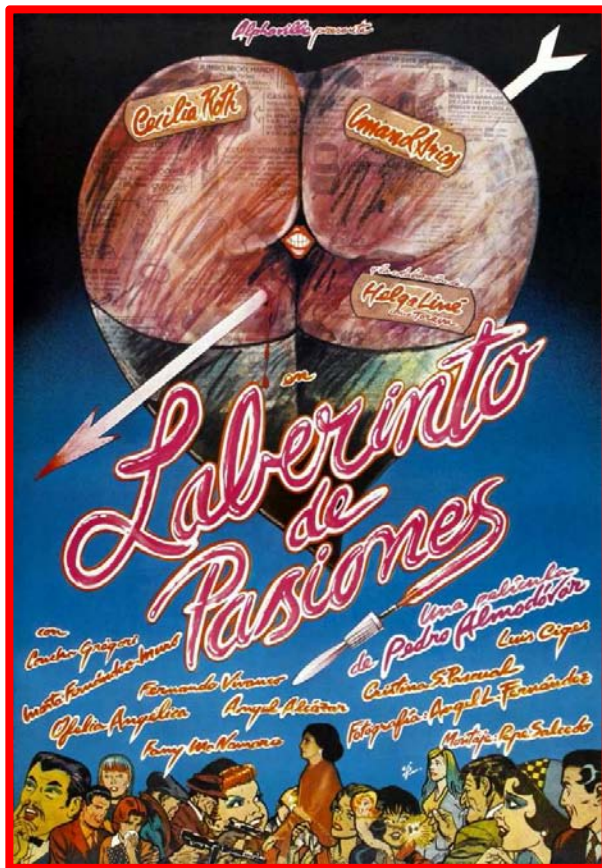
		maquillaje años 80 que lleva aquí, muy marcado y contrario a la moda que había años anteriores. Una muestra diferente de libertad de expresión.			
19	Primer plano Angulación : Picado	Luci disfruta del momento que está viviendo. Si extrapolamos esta escena al momento en el que se estrenó, comprenderíamos cuán polémica era. En un momento en el que la sociedad comenzaba a brotar tras una dura represión.	4"	Sonido de ambiente y extradiegético: música de suspense que crea una atmósfera de inquietud.	
20	Primerísimo o Primer Plano Angulación : Picado	Viendo cómo disfruta Luci, Bom le crítica: "Oye que no soy una vaca". Como salida cómica ante la situación que están viviendo.	2"	Sonido de ambiente y extradiegético: música de suspense que crea una atmósfera de inquietud.	
21	Primer Plano Angulación ; Frontal	"Bueno, se acabó. No hay más" dice Pepi tras acabar Bom su práctica y para	9"	Sonido de ambiente y extradiegético: música de suspense que crea una atmósfera	

		que Luci despierte de su éxtasis.		de inquietud.	
2 2	Plano Conjunto Angulación : Frontal	Hablan las tres sobre una fiesta hasta que Luci abandona la escena.	42''	Sonido diegético y de ambiente	

Por otra parte tenemos *Laberinto de pasiones*. Una película del director que también se engloba dentro de su cine experimental. La escena elegida nace de una hipnosis que una de las protagonistas realiza con ayuda de una psicóloga. Es de interés analizarla para comprobar cómo en tan solo dos años el director ha sido capaz de avanzar en cuanto a forma y contenido a pasos agigantados, sin perder por supuesto, su personalidad como artista.

Persisten los temas polémicos y la crítica que le público desea ver, pero este film ahora lo tiñe con unos nuevos atisbos de profesionalidad que el manchego iba adquiriendo.

7.2 *Laberinto de pasiones*²⁷

Esta obra de Almodóvar data su estreno en 1982. Con una duración total de 1 hora y 34 minutos y protagonizada por Imanol Arias y Cecilia Roth.

Cuenta con la aparición de grandes actores como son Antonio Banderas y de incluso la participación del mismo Almodóvar como actor en su obra.

La escena escogida se encuentra exactamente en el minuto 01:10:12, cuando Sexi va a la psicóloga para afrontar su problema con la luz del sol,

realizándole una hipnosis que le llevará al por qué de este miedo.

Desglosando la escena, comenzamos por el ámbito **narrativo**.

²⁷ Cartel oficial del largometraje.

El **contexto social e histórico** tiene bastantes semejanzas con el de la anterior obra. Sigue moviéndose dentro de la Movida Madrileña, pero para distinguir una pequeña diferencia entre los dos años de estreno, cabría mencionar la evolución de la sociedad.

Como bien se ha estudiado previamente, el franquismo había acabado, y en pleno curso de la Transición, no solo cambiaban los apartados políticos, si no que con ellos avanzaba también la cultura. Poco a poco se iban quedando atrás los pensamientos más conservadores para darle cabida a ideologías más progresoras.

Todos los procesos de creación y difusión de este film fueron concebidos en el llamado Posfranquismo, la etapa final que supuso la dictadura de Franco.

El **asunto** de la película trata la historia de amor casi imposible entre la alocada Sexi, estrella de la música, con Riza, el hijo de un jeque árabe. Que envueltos en un laberinto de extrañas situaciones buscan la manera de estar juntos. Tratan **temas** como la homosexualidad, el sexo, las drogas, la política, el humor, la enfermedad, el incesto, etc.

La **ideología** de la película es completamente liberal, acorde a los pensamientos de la Movida Madrileña, donde se plasmas temas que aunque se presenten enrevesados, son realidades que nadie más se atrevía a contar.

Por último los **recursos lingüísticos** son muy parecidos a los del anterior film, pero con una elaboración más precisa. Es grotesco y underground, pero también cuida sus formas según la escena en la que se presenta.

Hay que tener en cuenta en *Laberinto de pasiones* que nos encontramos frente a un film mucho más profesionalizado y trabajado que *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón*. Tanto en forma como en contenido.

Para comenzar el estudio sobre la escena elegida, comenzaremos desde el primer fotograma.

Se encuentran Riza y Sexi de pequeños en la playa jugando. La

primera acción que nos llamaría la atención es que la pequeña le pide a Riza que le haga un agujero en la arena para respirar, y acto seguido él lo hace sobre sus partes íntimas. Ejemplo de la **polémica** que siempre persigue Almodóvar en sus

películas.

Hasta que son finalmente interrumpidos por una joven Toraya, que ávida de pena y frustración por no haber conseguido quedarse embarazada del emperador; busca en Riza (hijo del emperador) la descendencia, sin importarle cuan pequeño es.

Es un momento que coincide con el tipo de discurso que suele crear Almodóvar, buscando **situaciones límite** como es el de una mujer mayor implorando a un niño que le otorgue descendencia.

Toraya está llena de envidia hacia la pequeña Sexi y le implora a Riza que sea suyo con frases como: *Por qué eres tan cruel igual que tu padre o Riza tú sabes que podrías ser mio bambino*. El director cuida más el **lenguaje** en sus películas pero incluye otras formas de comunicación distintas como es el uso del acento italiano de Toraya.

Desolada, Sexi corre hacia su padre para pedirle ayuda. Esta no recibe

el auxilio que quería y tropieza en la arena cayendo en ella, y con la mirada puesta en el cielo, es cegada durante unos segundos por el Sol.

De estas acciones podemos extraer **dos conclusiones**: Sexi es **defraudada** por dos hombres en un mismo momento: Riza y su padre. Lo que le afectará desde ese momento hasta su madurez. Y además, comprobamos de dónde viene su miedo irracional a la luz del Sol: del preciso momento en que al caer en la arena lo mira, tras ser abandonada por dos de sus hombres.

Los traumas, la familia, los miedos, son **temas** muy recurridos por Almodóvar, que construye personajes con una **psicología interior** muy fuerte.

Hay algo nuevo en la **creación de los discursos** de Almodóvar, del anterior film a este y es la **complejidad** que acogen sus historias. Los **paralelismos** que vemos en pantalla reflejan por ejemplo un doble presente que nos adentra dentro del pensamiento de Sexi. Podemos ver sus recuerdos y saber por qué se siente así. Tanto en su pasado como en su presente.

Llegamos a un **punto crucial** es la escena, en la que descubrimos en qué momento Sexi despierta su **ninfomanía**. Se cruza con un grupo de niños que le proponen jugar a *marido y mujer*, y ella, segura con su decisión dice: *Sí, seré la mujer de todos*. Vendiéndose dolida por los actos de Riza y de su padre.

Escapándose Riza de Toraya, corre buscando a Sexi y hace frente a la cruda realidad: ella había escapado y se había puesto a merced de unos cuantos niños que “abusaban” de ella.

Dolido por esta decisión, uno de los niños que se encuentra en el círculo se dirige a él y le susurra unas palabras. Acto seguido se van juntos a los senderos que están junto a la playa. Este podría ser el comienzo

de la vida **gay** de Riza.

Esta escena es crucial en *Laberinto de pasiones*. No solo porque tiene una gran mejoría en el apartado técnico, si no porque su discurso es elaborado y enigmático. Ofrece respuestas a la construcción de los dos protagonistas del film, nos acerca a las psicologías interiores de ambos.

Decoupage

Tras el análisis realizado previamente, finalizamos esta exploración dentro de *Laberinto de Pasiones* con un decoupage para conocer detalladamente qué ocurre plano tras plano en la escena.

	TIPO DE PLANO	DESCRIPCIÓN DE CONTENIDO	DURACIÓN	AUDIO	IMAGEN

1	<p>Plano General</p> <p>Angulación: Frontal</p>	<p>La pequeña Sexi pide que el pequeño Riza le haga un "agujerito", pues ella está enterrada en la arena y quiere respirar. Riza se lo realiza, como bien hemos comentado en el previo análisis, justo a la altura de las partes íntimas de Sexi. Primer detalle que puede crear polémica, y más, si la escena es encarnada por niños.</p>	5"	<p>Sonido de ambiente apoyado de sonido extradiegético, una BSO que acompaña a todo el <i>flashback</i> de Sexi y que le otorga un arco emocional de suspense.</p>	
2	<p>Plano Medio Largo</p> <p>Angulación: Frontal</p>	<p>Aparece Toraya apurada buscando a Riza y le descubre jugando con Sexi.</p>	2"	<p>Sonido de ambiente apoyado de sonido extradiegético, una BSO que acompaña a todo el <i>flashback</i> de Sexi y que le otorga un arco</p>	

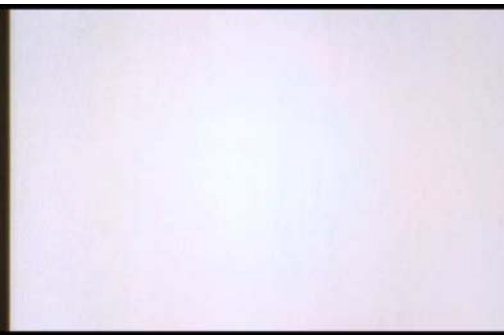
				emocional de suspense.	
3	Plano Conjunto Angulación: Frontal	Toraya se acerca al lugar donde se encuentran jugando para llevarse a Riza. Le dice: "Riza, juguemos al escondite", y tras ello, con oscuras intenciones le reta a Sexi: "¿A que no nos pillas?" El director crea controversia al ver como un adulto tiene una especial devoción por un niño.	21"	Sonido de ambiente apoyado de sonido extradiegético, una BSO que acompaña a todo el <i>flashback</i> de Sexi y que le otorga un arco emocional de suspense.	
4	Plano Medio Angulación: Frontal	Sexi sale de la arena, se sacude, y va en busca de ambos. Mientras llega escucha las palabras de Toraya a Riza: "¿Por qué eres tan cruel?"	17"	Sonido de ambiente apoyado de sonido extradiegético, una BSO que acompaña a todo el <i>flashback</i> de Sexi y que le otorga un	

		Igual que tu padre ¡No me rechaces tu también!”		arco emocional de suspense.	
5	Plano General Angulación: Picado	<p>Toraya presionando a Riza para que no le abandone y le quiera únicamente a ella: “No te vayas por favor”. Es la escena donde comprobamos que no puede vivir sin la descendencia de un hijo que provenga de la familia del Jeque.</p> <p>Una imagen que muestra, a la vista de la sociedad de entonces, una gran polémica sobre abuso sexual a menores.</p>	4”	Sonido de ambiente apoyado de sonido extradiegético, una BSO que acompaña a todo el <i>flashback</i> de Sexi y que le otorga un arco emocional de suspense.	

6	Plano Medio Angulación: Frontal	Sexi le dice a Riza "Déjala a ella ¡Vámonos!"	2"	Sonido de ambiente apoyado de sonido extradiegético, una BSO que acompaña a todo el <i>flashback</i> de Sexi y que le otorga un arco emocional de suspense.	
7	Plano General Angulación: Picado	Toraya sigue suplicándole a Riza que no se vaya.	2"	Sonido de ambiente apoyado de sonido extradiegético, una BSO que acompaña a todo el <i>flashback</i> de Sexi y que le otorga un arco emocional de suspense.	
8	Plano Medio Angulación: Frontal	Sexi dice: "La prefiere a ella". Y sale huyendo.	1"	Sonido de ambiente apoyado de sonido extradiegético, una BSO que acompaña a todo el <i>flashback</i> de Sexi y que le otorga un	

				arco emocional de suspense.	
9	Plano Americano Angulación: Frontal	Sexi corre por la playa decepcionada por el abandono de Riza. Buscando a su padre acaba topándose con él y le súplica su ayuda para apartar a Toraya de Riza.	8"	Sonido de ambiente apoyado de sonido extradiegético, una BSO que acompaña a todo el <i>flashback</i> de Sexi y que dramatiza la escena. Aumenta la expresividad de la decepción de la pequeña.	
10	Primer Plano Angulación: Contrapicado	El padre de Sexi no accede a ayudarlo por estar ocupado.	2"	Sonido de ambiente apoyado de sonido extradiegético, una BSO que acompaña a todo el <i>flashback</i> de Sexi y que dramatiza la escena. Aumenta la expresividad de la decepción de la pequeña.	

<p>1 1</p>	<p>Primer Plano Angulación: Picado</p>	<p>Sexi le repite: ¡Ven, ven!</p>	<p>1''</p>	<p>Sonido de ambiente apoyado de sonido extradiegético, una BSO que acompaña a todo el <i>flashback</i> de Sexi y que dramatiza la escena. Aumenta la expresividad de la decepción de la pequeña.</p>	
<p>1 2</p>	<p>Primer Plano Angulación: Contrapicado</p>	<p>El padre reitera que no puede ayudarlo en ese momento.</p>	<p>1''</p>	<p>Sonido de ambiente apoyado de sonido extradiegético, una BSO que acompaña a todo el <i>flashback</i> de Sexi y que dramatiza la escena. Aumenta la expresividad de la decepción de la pequeña.</p>	

<p>1 3</p>	<p>Plano Americano Angulación: Picado</p>	<p>Sexi cae en la arena al soltarle su padre la mano. Un acto que al espectador le crea una atmósfera de frustración y soledad hacia Sexi.</p>	<p>2''</p>	<p>Sonido de ambiente apoyado de sonido extradiegético, una BSO que acompaña a todo el <i>flashback</i> de Sexi y que dramatiza la escena. Aumenta la expresividad de la decepción de la pequeña.</p>	
<p>1 4</p>	<p>Plano Detalle Angulación: Contrapicado</p>	<p>Aparece el Sol cegador que le creará un trauma a Sexi.</p>	<p>2''</p>	<p>Sonido de ambiente apoyado de sonido extradiegético, una BSO que acompaña a todo el <i>flashback</i> de Sexi y que dramatiza la escena. Aumenta la expresividad de la decepción de la pequeña al límite.</p>	

<p>1 5</p>	<p>Plano Americano Angulación: Picado</p>	<p>Sexi se tapa los ojos con fuerza.</p>	<p>1''</p>	<p>Sonido de ambiente apoyado de sonido extradiegético, una BSO que acompaña a todo el <i>flashback</i> de Sexi y que dramatiza la escena. Aumenta la expresividad de la decepción de la pequeña al límite.</p>	
<p>1 6</p>	<p>Plano Medio Angulación: Frontal</p>	<p>Vemos a la Sexi actual en el psicólogo, con la misma mirada que ella realizó al ver el Sol que le provocó la decepción.</p>	<p>2''</p>	<p>Sonido de ambiente apoyado de sonido extradiegético, una BSO que acompaña a todo el <i>flashback</i> de Sexi y que dramatiza la escena. Aumenta la expresividad de la decepción de la pequeña al límite.</p>	

<p>1 7</p>	<p>Plano General Angulación: Frontal</p>	<p>Sexi recibe una pelota. Alguien está jugando cerca.</p>	<p>2''</p>	<p>Sonido de ambiente apoyado de sonido extradiegético, una BSO que acompaña a todo el <i>flashback</i> de Sexi y que dramatiza la escena. Aumenta la expresividad de la decepción de la pequeña al límite.</p>	
<p>1 8</p>	<p>Plano General Angulación: Frontal</p>	<p>Un grupo de niños miran y hablan sobre Sexi cerca de donde está. Ella se acerca y ellos le proponen jugar a "al marido y a la mujer".</p>	<p>12''</p>	<p>Sonido de ambiente apoyado de sonido extradiegético, una BSO que acompaña a todo el <i>flashback</i> de Sexi y que dramatiza la escena. Aumenta la expresividad de la decepción de la pequeña al límite.</p>	

<p>1 9</p>	<p>Plano Medio Angulación: Frontal</p>	<p>Sexi segura contesta: "Sí, seré la mujer de todos" Donde se crea el punto clave para entender su posterior ninfomanía . Al recibir dos rechazos seguidos de dos hombres importantes en su vida, pierde la capacidad de elección. Aquí nace su "trauma". Una forma de crear el discurso de una forma mucho más madura por parte del director. Los personajes tienen un fondo psicológico mayor al de otras obras. Pero aun no pierde la</p>	<p>2"</p>	<p>Sonido de ambiente apoyado de sonido extradiegético, una BSO que acompaña a todo el <i>flashback</i> de Sexi y que dramatiza la escena. Aumenta la expresividad de la decepción de la pequeña al límite.</p>	
----------------	--	---	-----------	---	--

		mayoría de sus características experimentales.			
20	Plano General Angulación: Frontal	Los niños y Sexi abandonan la escena juntos.	3"	Sonido de ambiente apoyado de sonido extradiegético, una BSO que acompaña a todo el <i>flashback</i> de Sexi y que dramatiza la escena. Aumenta la expresividad de la decepción de la pequeña al límite.	
21	Plano Entero Angulación: Picado	“Qué injusta la vida con me” dice Toraya tras perder a Riza de sus brazos. Como bien ocurre en un presente no muy lejano, cuando aún le sigue buscando. La figura de Toraya es	3"	Sonido de ambiente apoyado de sonido extradiegético, una BSO que acompaña a todo el <i>flashback</i> de Sexi y que dramatiza la escena. Aumenta la expresividad de la decepción	

		algo inquietante de analizar.		de la pequeña al límite.	
2 2	Plano Americano Angulación: Frontal	Riza busca a Sexi inquietante por la playa.	5"	Sonido de ambiente apoyado de sonido extradiegético, una BSO que acompaña a todo el <i>flashback</i> de Sexi y que dramatiza la escena. Aumenta la expresividad de la decepción de la pequeña al límite.	
2 3	Plano General Angulación: Picado	Se encuentran todos los niños con Sexi desprendiéndole de su parte superior del bañador. Usándola como un objeto entre todos, y ella consintiéndolo. Todos	7"	Sonido de ambiente apoyado de sonido extradiegético, una BSO que acompaña a todo el <i>flashback</i> de Sexi y que dramatiza la escena. Aumenta la expresividad de la decepción	

		<p>miran a Riza.</p> <p>Un momento muy violento para que el público de entonces lo comprendiera sin suponerles una polémica.</p>		<p>de la pequeña al límite.</p>	
2 4	<p>Plano Medio Largo</p> <p>Angulación: Frontal</p>	<p>Último plano en el que vemos como uno de los chicos accede a irse con Riza. Donde comenzaría su etapa homosexual hasta que volviese a comprobar que en realidad está enamorado de Sexi.</p> <p>Un sin fin de laberintos que crea el director para contar sus historias. Algo que siempre define a su cine.</p>	6''	<p>Sonido de ambiente apoyado de sonido extradiegético, una BSO que acompaña a todo el <i>flashback</i> de Sexi y que dramatiza la escena. Pone fin con un <i>fade out</i> al <i>flashback</i>.</p>	

Con el análisis realizado, comprobamos una serie de diferencias y similitudes entre las dos obras de la etapa experimental de Almodóvar:

- Ambas siguen temáticas acordes a dicha etapa del director. Siempre acudiendo a la polémica: sexo, drogas, alcohol, homosexualidad, bisexualidad, crítica a la política, enredos familiares, música, etc.
- El Naturalismo está presente en las dos películas. Usado de forma que vemos aspectos de la sociedad reflejados en ellas, a veces, a modo de documental.
- La figura de la mujer es indispensable como motor de las historias. Incluso en *Laberinto de pasiones*, donde Riza es el protagonista, las mujeres juegan un papel imprescindible.
- El melodrama es un género que es primordial en sus dos obras analizadas.
- Como última semejanza podríamos decir que comparten la filosofía underground que Almodóvar integra en sus historias.
- El uso de las viñetas estilo *Warhol* en los carteles de las dos obras.

Por otra parte tenemos las diferencias:

- Técnicamente vemos una evolución clara en *Laberinto de pasiones*. Planos más estudiados, un equipo más profesional que sabe cómo utilizar la imagen dentro de un discurso y un sonido más pulido que mejora la escucha del film frente al de *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón*.
- Los personajes. En la segunda obra analizada tienen un trasfondo psicológico que en la primera no tenían. Les conocemos más y hacen del film una obra más rica en cuanto a contenido.
- Un lenguaje más cuidado en *Laberinto de pasiones* frente a lo chocante que podía llegar a sonar el de *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón*.

- Los conflictos paralelos que ocurren en la primera obra de Almodóvar frente a la segunda son muy escasos. En *Laberinto de pasiones* se juega con las múltiples historias que van sucediendo.

8. Resultados

Tras el análisis realizado comprobamos que la hipótesis planteada queda confirmada. Pedro Almodóvar dentro de su primera etapa en el cine, la experimental, pretendía innovar en todos los aspectos. Creando obras que suscitaban al público y reclamaban su atención a través del discurso cinematográfico; y sobre todo en las dos obras estudiadas hemos justificado como representa la riqueza y los contrastes culturales de la España de la Transición.

La innovación de la que hablamos, el afán por la experimentación formal, no es un mero rasgo estilístico en la obra del autor en esta primera etapa sino que conforma su esencia y su razón de ser. La obra cinematográfica del primer Almodóvar busca explorar como una necesidad casi vital. Un arte y una sociedad que viene de varias décadas de oficialismo y encorsetamiento necesitan reivindicarse y encontrar un nuevo espacio que necesariamente pasaba por romper con las formas de hacer y de contar del pasado.

Comprobamos por otro lado cómo usa el cine y sus discursos para hacer una manifestación social de las libertades perdidas en la represión, y no solo a modo de crítica si no para intentar cambiar la institución social que enmarcaba a España entre finales de los 70 y principios de los 80.

Para verificar que la hipótesis ha sido defendida durante todo el Trabajo de Final de Grado estableceremos una comparativa entre esta y los dos filmes que han sido analizados en la *Aplicación Práctica*.

Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón fue el primer largometraje de Almodóvar. Pertenece a su etapa experimental y tiene muchas de las características que representan a este periodo. En la hipótesis se habla de innovación en todos los aspectos del cine del momento, y así sucede en esta obra. Las **temáticas** usadas se abordan desde un punto de vista que parecía olvidado en la década final de los 70 en España: la libertad. La libertad de

poder hablar de aquellos tabúes prohibidos hasta entonces. Florecen temas como la homosexualidad, el sexo, el incesto, el alcohol, las drogas o la política.

Tratar estos temas después de un largo proceso de censura acrecentaba las miradas y opiniones de una sociedad que creía haberlo perdido todo. Almodóvar se posicionaba como uno de los directores más emprendedores del panorama nacional, y es quizá lo que le ayudó a consagrarse como un autor de referencia.

Y no solo innovaba en la trama de sus películas, también lo hacía con todos aquellos aspectos que envolvían a la película y que nacían gracias a la *Movida Madrileña*: como es por ejemplo, el vestuario y el maquillaje de los actores. Bom, analizada en el primer film, seguía al detalle la moda de los años 80: pelos cardados, vestidos con fuertes tonalidades, maquillaje desorbitado y muy marcado, uñas de todo tipo de colores, uso de los pinchos y accesorios más *punk* y todas aquellas prendas que llamasen la atención y se saliesen de la normalidad. Favo sería de *Laberinto de pasiones* quien más podría representar a la *Movida Madrileña* con su estilismo punk: prendas negras, pantalones estrechos, grandes botas, accesorios vistosos, maquillaje de los ojos negro y llamativo y una melena cardada y puntiaguda.

La **música** es fundamental en las dos películas: armoniza, apoya y además hace crítica junto a la historia que el director producía. Entendemos que en la *Movida Madrileña* la música ejercía también apoyo social a las libertades que habían sido perdidas.

Suscitar al público y su opinión es otro de los aspectos que el director siempre ha buscado, nunca se ha quedado al margen, siempre ha pretendido que su audiencia tuviera una escucha activa y crítica con sus obras.

Los **contrastes culturales** de los que también hemos hablado anteriormente los podemos ver en la primera película de Almodóvar reflejados en la clara diferencia que representan Pepi y Luci. Pepi es una mujer de la nueva era, abierta al cambio, independiente y autosuficiente. No cree en el

amor y se busca la vida para mantenerse día a día en la ciudad de Madrid. Luci, por otro lado, aunque tenga ese atisbo de "sumisa" que hace de su personaje otra estrategia para conmover al público por parte del director, es un ama de casa que depende de su marido y que pretende la mayor parte de su tiempo no llamar la atención.

Es un juego del director para que podamos ver dos clases de personajes, uno perteneciente a la antigua España opresa, y otro, un personaje emprendedor, libre y con visión progresista.

Laberinto de pasiones tiene técnicamente un avance notorio, pero en cuanto a su forma, responde igual que el primer film. La historia es más compleja pero sigue el mismo esquema.

Los **temas** tratados vuelven a ser el sexo, el alcohol, las drogas, la homosexualidad, el miedo, etc. Aunque se añaden algunos como son el miedo o la mayor importancia de la política.

En este film se innovan más aspectos; pues técnicamente está más cuidado y el director contó con un equipo más profesional. Pero sin duda es una historia que en su momento innovó para suscitar al público todo tipo de emociones. La audiencia de ambos filmes no había visto antes películas que trataron temas tan "arriesgados".

La **música** juega un papel más importante en este segundo film, pues hay dos grupos musicales que llevan la acción en la obra y que son pieza clave. Además, la música es otra forma más de expresión con la que podían hacer crítica del modelo político pasado.

Podemos ver muchos **contrastes culturales** en *Laberinto de pasiones*. Tenemos por un lado a una mujer española emprendedora en el mundo de la música, a una mujer adulta italiana conservadora que busca ansiosamente a un hombre para completar su vida y a un chico, el protagonista, que es un

joven panameño que busca aventuras por España. Un juego de personajes de todo tipo que daba riqueza cultural al film del director.

Como conclusión de este apartado hemos comprobado como la hipótesis realizada previa al marco teórico y al análisis se confirma. El cine de Almodóvar, sobretodo en su etapa experimental, se rige por una serie de características que permanecen durante todo ese periodo. Tiene una relación directa con su momento histórico-social y busca despertar emociones no conocidas antes por el público. El cine experimental de Almodóvar es una manifestación social por la libertad perdida a través de fotogramas.

9. Conclusiones y futuros desarrollos de la investigación

En el presente Trabajo de Final de Grado hemos obtenido respuesta a muchas de las preguntas formuladas en torno al cine de Pedro Almodóvar. Hemos estudiado cómo se realiza el proceso de creación del cine de un autor, cómo afectan las condiciones sociales y políticas a su trabajo y qué influencia tiene sobre el público que recibe sus obras.

Todo producto es consecuencia de unos parámetros iniciales que el autor puede no ser consciente de ellos. Pero afectan a la integridad de una obra. Almodóvar cuenta historias de personajes que viven experiencias límite, experiencias que su público creía olvidadas para su momento. El director manchego rescataba todo lo que había caído en el pozo del olvido y lo convertía en película, para que el público, pudiera disfrutar de la libertad que la opresión le había arrebatado.

El cine del director manchego ha sido, y es, un producto polémico. Nunca ha dejado indiferente a nadie. Pero este tipo de producto, al menos en la época que hemos analizado, era completamente imprescindible. Porque era la voz de un pueblo que había sido callado.

El arte es uno de los elementos que primero se expresan cuando son vetados. Y el director aprovechó el cine junto a la fuerte influencia de la música para hablar de todo aquello que antes estaba prohibido. Asimismo vemos el proceso de creación de un artista en un periodo complejo para innovar, es por lo que el cine de Almodóvar es tan reconocido.

Siempre se ha alejado de lo *mainstream* para crear un cine propio y de autor, su temática, su forma de crear el discurso y la carga psicológica de cada uno de sus personajes, aunque fuesen criticados, daban cabida a una nueva forma de expresar el arte: con libertad.

Por consiguiente cabe mencionar la hipótesis creada al comienzo del trabajo, donde se hablaba de un análisis de la etapa experimental de un director que siempre ha innovado, ha creado diferencias entre las clases

culturales de un país y ha hecho de su originalidad, un rasgo estilístico. Almodóvar buscó durante mucho tiempo romper las barreras para llevar a la sociedad una realidad en forma de película.

Dentro del siguiente esquema²⁸ encontramos todos aquellos factores que durante el análisis hemos ido recogiendo y que forman la esencia del cine experimental del director.

Una cuadrícula que nos resume cómo llegan a las pantallas obras como las que hemos analizado, y por qué se crean de dicha forma. Almodóvar es un director rico en contenido: está influenciado por una cantidad enorme de movimientos y directores que han hecho de su cine algo único.

Hemos observado durante el trabajo cómo la estética *Pop* de Warhol ha estado presente en el cartel de sus películas o en alguna viñeta dentro de sus obras. Ofrece imágenes a modo de comic: dibujos muy caracterizados, llenos

²⁸ Elaboración propia.

de color, líneas desiguales que marcan las facciones de los personajes o letras que acompañan a la imagen con una tipografía infantil que da un toque desenfadado a la escena. Compuestos con finalidad humorística en su mayoría.

Todos los movimientos de renovación del cine acompañan a la trama de los filmes, que nos acerca su historia reflejando fielmente la sociedad con un toque de realismo muy personal. Recordamos que teníamos tres de ellos:

- Nouvelle Vague, un grupo de críticos franceses del mundo del cine que surgieron al final de los 50. Aclamaban la libertad en este arte y denunciaban el modelo tradicional. Y así hizo Almodóvar, romper con el modelo impuesto previamente y rescatando todos aquellos temas que cayeron en manos de la represión
- Free Cinema, Promovía la estética realista en el cine de ficción y documental, utilizando la imagen de lo cotidiano y casual para retratar la realidad social. El director utiliza imágenes del día a día para darle acción a sus personajes, desde la más pura “normalidad”.
- Neorealismo Italiano, un estilo muy crítico que buscaba reflejar las condiciones sociales y humanas de un territorio concreto. Como todas las críticas que vemos intrínsecas dentro de las historias de los filmes del director.

Zulueta y Buñuel fueron esenciales para el director, acuñando técnicas a sus películas que previamente había aprendido de ellos.

Por una parte de Buñuel hereda su surrealismo, su capacidad de encauzar las historias por vías distintas a las comunes. También el modo en cómo trata la vida la cotidianidad de sus personajes es uno de los rasgos que más nos recuerda a Buñuel.

Por otra parte, de Zulueta se influencia de sus temáticas. Siempre generando polémica y controversia: sexo, drogas, alcohol, etc. De él aprende a

realizar un cine vanguardista y novedoso dentro de un contexto histórico donde esos temas no tienen cabida.

Si pudiéramos unir todas las características del cine de Almodóvar en su etapa experimental, podríamos postularlas en:

- Lenguaje *underground*, siempre partiendo de la base de personajes que se mueven con un nivel cultural medio o bajo; suelen utilizar un lenguaje coloquial con inclusive el uso de palabras malsonantes e internacionales.
- Temas polémicos. Para devolver al público la libertad de poder hablar todo lo que les habían arrebatado en la represión y para generar debate.
- Historias enrevesadas, donde existen múltiples conflictos que unen a los personajes y hacen de la acción algo divertida y compleja a su vez.
- Vestuario y maquillaje. Unidos a la estética de la Movida Madrileña, donde se buscaba la originalidad y lo extravagante.
- Composición de planos y sonido. Un trabajo elaborado pero amateur, contando con un equipo poco formado se creaban cuadros trabajados pero no profesionales.
- Carga política. Las películas de esta etapa están cargadas de atisbos políticos de crítica al modelo de represión pasado y de esperanza hacia el futuro prospero que esperan y desean tener.

Todos estos elementos crean así, el único y personal cine de Pedro Almodóvar.

Finalmente, por lo que corresponde a futuros desarrollos de esta investigación. Existe la necesidad de seguir examinando cada obra que Almodóvar ha ido creando hasta la actualidad: desmenuzarla y detallarla para ver si aún existe crítica y originalidad en sus filmes. Es bien sabido que el director no ha dejado de dirigir largometrajes que jamás han dejado a nadie indiferente. Aunque ha mejorado con creces el ámbito técnico de sus trabajos,

no ha dejado de lado la personalidad de sus historias. Personalmente seguiré explorando la forma y el contenido del cine del director manchego para llegar a conclusiones y análisis concisos y que nos desvelen más información.

Es sin duda un artista que con su trabajo ha ayudado a no olvidar la represión y a afrontar la realidad desde una visión crítica y libre. Aunque en sus etapas posteriores, sin perder su esencia, ha ido creando obras más comerciales que daban cabida a un público más amplio; abandona en cierto modo sus orígenes en el cine. Pero debemos remarcar que su temática controvertida y sus historias enrevesadas forman parte de la personalidad del director, sin importar en qué momento de madurez profesional se encuentre.

10. Conclusions

Working in this Final Grade we have obtained answers to many questions about the film by Pedro Almodóvar. We have studied how the process of creating the film of an author is done, how they affect social and political conditions to work and what influence on the public receiving his works.

Every product is the result of some initial parameters that the author may not be aware of them. But they affect the integrity of a work. Almodóvar tells stories of characters who live extreme experiences, experiences that your audience thought forgotten for the time. The director's rescued everything that had fallen into the pit of oblivion and turned into film, so that the public could enjoy the freedom that oppression had taken from him.

That director has been, and is, a controversial product. He has never left anyone indifferent. But this type of product, at least in the time that we analyzed, it was absolutely essential. Because it was the voice of a people who had been silent.

Art is one of the first elements that are expressed when they are banned. And the director took the film with the strong influence of music to talk about everything that was previously forbidden. Also we see the process of creating an artist to innovate in a complex period is so Almodóvar film is so recognized.

Always he has moved away from the mainstream to create their own film and author, its subject, its way of creating speech and psychological burden of each of his characters, although they were criticized, left room for a new way to express art : with freedom.

Therefore include the hypotheses created at the beginning of the work, which spoke of an analysis of the experimental stage of a director who has always innovated, it created differences between cultural classes of a country and has made its originality, a stylistic feature . Almodóvar long he sought to break down barriers to lead society a reality in film.

A grid summarizing us how to reach the screens works as we have discussed, and why are created in such manner. Almodóvar is a rich content director: is influenced by a large number of movements and directors who have made their unique cinema.

We have observed during work how Warhol Pop aesthetics has been present on the poster of his films or in any bullet in his works. Provides comic images as: very characterized drawings, colorful, uneven lines marking the features of the characters or letters that accompany the image with a child typeface that gives a lighthearted touch to the scene. Making with humorous finality in his most.

All film renewal movements accompany the plot of the film, which brings us their story faithfully reflecting the company with a very personal touch of realism. We recall that we had three of them:

- Nouvelle Vague, a group of French critics of the film world that emerged at the end of the 50s acclaiming freedom in this art and denounced the traditional model. And so did Almodóvar, break the model imposed previously and rescuing all those issues that fell into the hands of repression
- Free Cinema, Promoted realistic aesthetics in cinema fiction and documentary, using the casual to portray the social reality of daily life and image. The director uses images of everyday action to give his characters, from the purest "normality".
- Italian Neorealism, a very critical style that aimed to reflect the social and human conditions in a given territory. As we see all reviews intrinsic within the stories of the films of the director.

Zulueta and Buñuel were essential to the director, his films minting techniques that had previously learned from them.

On the one hand Buñuel inherits his surrealism, his ability to channel the stories in different ways to the public. Also the way how is the everyday life of his characters is one of the features that most reminiscent of Buñuel.

Moreover, de Zulueta is influenced by their themes. Always generating controversy and controversy: sex, drugs, alcohol, etc. It learns to make a modern and innovative cinema within a historical context in which these issues have no place.

If we could unite all the characteristics of Almodóvar film in its experimental stage, you could classified in:

- Language underground, always on the basis of characters that move with a medium or low cultural level; often they use colloquial language including the use of profanity and international words.
- Controversial topics. To return to the public the freedom to talk all they had taken from them in the repression and to generate debate.
- Convolutated stories where multiple conflicts that bind the characters and make something funny and complex turn action there.
- Costumes and makeup. States to the aesthetics of the Movida Madrileña, where originality and extravagance sought.
- Composition and sound levels. An elaborate but amateur work, with a little teamed worked but not professional cadres were created.
- Charge policy. The films of this stage are fraught with political glimpses of past criticism of the model of repression and hope for the prosperous future they expect and wish to have.

All these elements thus create the unique and personal cinema of Pedro Almodóvar.

Finally, which it corresponds to future developments of this investigation. There is a need to further examine each work Almodóvar has created until now: crumble and detail it to see if there is still critical and originality in his films. It is well known that the director has not stopped directing films that have never left

anyone indifferent. Although it has improved far beyond the technical scope of his work, he has not eschewed the personality of their stories. Personally I will continue exploring the form and content director's cinema to reach conclusions and concise analyzes and unveil us more information.

It is certainly an artist whose work has helped not forget the repression and to face reality from a critical and free view. Although in its later stages, without losing its essence, he has been creating more commercial works which accommodated a wider audience; somehow abandons its origins in film. But we must note that his controversial themes and convoluted stories are part of the personality of the director, no matter what time of professional maturity you are.

11. Bibliografía

AGUILAR GARCÍA, José y LÓPEZ CANTOS, Francisco y MARZAL FELICI, José J. *Teoría y técnica de la producción audiovisual*. Valencia, Tirant lo Blanch, [2008]

ARROYO FERNÁNDEZ, Dolores. *Pepi, Luci, Bom... Transgresión sexual cultura popular*. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, [2011]

BARROSO, Jaime. *Realización Audiovisual*. Madrid, Síntesis, [2008]

BARROSO, Jaime. *Realización de los géneros televisivos*. Madrid, Síntesis, [1996]

BORDWELL, David y THOMPSON, Kristin. *El arte cinematográfico: una introducción*. Wisconsin (Madison), Paidós Ibérica, [1995]

CASTILLO, José María. *Televisión, Realización y Lenguaje Audiovisual*. Madrid, IORTV, [2009]

FONT GAVIRA, José. *El Cine de Almodóvar*. Revista de Aulas letras, [2015]

FUENTES, Víctor. *Buñuel y Almodóvar: un discurso cinematográfico del deseo y de las pasiones*. Universidad de California.

GALÁN, Esteban. *Escenografía virtual en TV. Análisis del uso de escenografía virtual en la realización de un programa de televisión*. La Laguna (Tenerife), Universidad de La Laguna, Revista Latina de Comunicación Social, [2008]

GÓMEZ TARÍN, Francisco J. y MARZAL FELICI, José J. *Diccionario de conceptos y términos audiovisuales*. Cátedra, [2015]

MANRUBIA PEREIRA, Ana M. *La representación femenina en el cine de Pedro Almodóvar: Marca de Autor*. Madrid, Universidad Complutense de Madrid, [2013]

MARTÍNEZ-ALIER, Joan y ROCA JUSMET, Jordi. *Economía política del corporativismo en el Estado español: del franquismo al posfranquismo*. Buenos Aires (Argentina), Instituto de Desarrollo Económico y Social, Revista Desarrollo Económico, [1988]

MARTÍNEZ-VASSEUR, Pilar. *La España de los 80 en el cine de Pedro Almodóvar*. Francia, Universidad de Nantes.

RIAMBAU, Esteve y TORREIRO, Casimiro. *Guionistas en el cine español: quimeros, picarescas y pluriempleo*. Madrid, Cátedra, [1988]

RIAMBAU, Esteve y TORREIRO, Casimiro. *Productores en el cine español*. Madrid, Cátedra, [2008]

SAAVEDRA LLAMAS, Marta. *La estrategia de comunicación en el cine de Pedro Almodóvar: influencia de la promoción en el desarrollo y consolidación de la trayectoria del autor*. Madrid, Universidad Complutense de Madrid, [2013]

Artículos

“Los títulos de créditos en el cine de Pedro Almodóvar: un caso ejemplar *Mujeres al borde de un ataque de nervios*”, en *Haol*, 15, diciembre, 2008.

“El *Leit Motiv* de la estética de Pedro Almodóvar analizado a través de la cartelística de su obra”, en *Universidad CEU San Pablo de Madrid*, 20, noviembre, 2011.

Webgrafía

ABC: Román Gubern: “Pedro Almodóvar es el Andy Warhol español”. [En línea] Disponible en: http://sevilla.abc.es/hemeroteca/historico-26-08-2001/sevilla/Andalucia/roman-gubern-pedro-almodovar-es-el-andy-warhol-espa%C3%B1ol_13638.html [Fecha de consulta: 17/01/2016]

Culturamas: *Piel, camino y universo Almodóvar*. [En línea] Disponible en: <http://www.culturamas.es/blog/2013/04/16/piel-camino-y-universo-almodovar/> [Fecha de consulta: 28/01/2016]

DivX Clásico: *Historia del cine experimental*. [En línea] Disponible en: <http://www.divxclasico.com/foro/viewtopic.php?t=68998#3> [Fecha de consulta: 02/02/2016]

El Cultural: *Pedro Almodóvar: "Mis influencias han sido Andy Warhol y Lola Flores"*. [En línea] Disponible en: <http://www.elcultural.com/revista/cine/Pedro-Almodovar-Mis-influencias-han-sido-Andy-Warhol-y-Lola-Flores/24272> [Fecha de consulta: 17/01/2016]

El País: *"Tal vez tenga que inventarme una nueva vida"*. [En línea] Disponible en: http://elpais.com/diario/2006/03/17/cine/1142550001_850215.html [Fecha de consulta: 21/01/2016]

Filmaffinity: *Leo es pardo*. [En línea] Disponible en: <http://www.filmaffinity.com/es/film649665.html> [Fecha de consulta: 21/01/2016]

Leer Cine: *Almodóvar por Almodóvar*. [En línea] Disponible en: <http://www.leercine.com.ar/nota.asp?id=222> [Fecha de consulta: 04/02/2016]

Ministerio de Educación: *Pedro Almodóvar*. [En línea] Disponible en: http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/24/cd/m6_1/pedro_almodvar.html [Fecha de consulta 04/02/2016]

No es cine todo lo que reluce. *Crítica de 'Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón': El A,B,C de Almodóvar concentrado en una píldora pop*. [En línea] Disponible en: <http://www.noescinetodoloquere luce.com/2014/05/critica-de-pepi-luci-bom-y-otras-chicas.html> [Fecha de consulta: 10/04/2016]

YouTube: *Almodóvar y Zulueta en San Sebastián (1980)*. [En línea] Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=pzx3V_LQErY [Fecha de consulta: 21/01/2016]

YouTube: *La Movida Madrileña en los 80*. [En línea] Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=uwCKKy601_4 [Fecha de consulta: 06/04/2016]

YouTube: *Laberinto de pasiones Pedro Almodóvar Clip*. [En línea] Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=rTQ60KqJoAI> [Fecha de Consulta: 09/02/2016]

Filmografía

Leo es pardo (1976): [Película] Dirigida por Zulueta, I. Madrid: Cinema X

Arrebato (1979): [Película] Dirigida por Zulueta, I. Madrid: N.A.P.C.

Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (1980): [Película] Dirigida por Almodóvar, P. Madrid: Figaró Films.

Laberinto de pasiones (1982): [Película] Dirigida por Almodóvar, P. Madrid: Alphaville S.A.

¿Qué hecho yo para merecer esto? (1984): [Película] Dirigida por Almodóvar, P. Madrid: Tesauro