

Temas queer en las películas de Almodóvar y su diálogo con el cine LGTBIQ+ en China: Un estudio comparativo de *La Ley del Deseo* y *Hold You Tight*

Yuhao Chen
Investigador independiente

<https://dx.doi.org/10.5209/eslg.100220>

Recibido: 13/01/2025 • Aceptado: 25/03/2025

Resumen. Este artículo realiza un análisis comparativo de la representación de temas queer en *La Ley del Deseo* del director español Pedro Almodóvar y *Hold You Tight* del director china Stanley Kwan. A través del análisis de texto, su estructura narrativa, y el desarrollo de personajes para entender profundamente cómo se expresan los temas queer en las películas de Almodóvar y Kwan y su significado e impacto en diferentes contextos culturales, proporcionando nuevas perspectivas y análisis en profundidad para los temas de diversidad de género en el intercambio cultural transfronterizo.

Palabras clave. Cine; Queer; Transculturales; Pedro Almodóvar; Stanley Kwan.

Queer Themes in Almodóvar's Films and Their Dialogue with LGTBIQ+ Cinema in China: A Comparative Study of The Law of Desire and Hold You Tight

Abstract. This article conducts a comparative analysis of the representation of queer themes in *The Law of Desire* by Spanish director Pedro Almodóvar and *Hold You Tight* by Chinese director Stanley Kwan. Through text analysis, narrative structure, and character development to deeply understand how queer themes are expressed in the films of Almodóvar and Kwan and their significance and impact in different cultural contexts, providing new insights and in-depth analysis for gender diversity themes in cross-border cultural exchange.

Keywords. Cinema; Queer; Transcultural; Pedro Almodóvar; Stanley Kwan.

Sumario. 1. Introducción. 2. Análisis Comparativo Intercultural. 2.1. Aproximación a las películas. 2.2. Análisis de personajes. 2.3. Análisis temático. 3. Trasfondo cultural. 4. Conclusiones. 5. Referencias citadas.

Cómo citar: Chen, Y. (2025). Temas queer en las películas de Almodóvar y su diálogo con el cine LGTBIQ+ en China: Un estudio comparativo de *La Ley del Deseo* y *Hold You Tight*, en *Estudios LGTBIQ+ Comunicación y Cultura*, 5(1), pp. 101-108

1. Introducción

En el contexto de la globalización actual, los temas de género y orientación sexual se han convertido gradualmente en un área central en los diálogos interculturales. Especialmente en el campo del cine, los directores exploran y presentan una variedad de identidades de género y orientaciones sexuales a través de la cámara, ofreciendo una ventana para comprender y percibir las experiencias de vida de la comunidad queer. El director español Pedro Almodóvar desafía las concepciones tradicionales (Navarro Gaviño, 2024), rompe tabúes sociales, con un enfoque particular en las mujeres y la comunidad queer. Sus películas a menudo logran provocar una reflexión profunda sobre la realidad social a través de la expresión visual y emocional. El director de Hong Kong, China, Stanley Kwan se distingue por su persistencia en explorar el núcleo de género y emociones. Desde sus películas sobre temas femeninos hasta las de temática queer, sus películas siempre logran expresar las emociones personales del director de manera metafórica. Aunque estos dos directores difieren en términos de antecedentes geográficos y culturales, ambos son influyentes en el ámbito cultural y muestran una profunda preocupación por los temas de género y orientación sexual, especialmente en la representación y exploración de la comunidad queer. Sus trabajos han provocado amplios debates tanto en sus países como a nivel mundial.

Este artículo selecciona *La Ley del Deseo* y *Hold You Tight* como casos de estudio porque estas películas representan exploraciones artísticas de temas LGBTIQ+ en dos contextos culturales diferentes (Bernal-Salgado, 2024), siendo también las primeras películas de estos directores que se centran en las emociones masculinas. Además, ambas películas se centran en el tema del deseo y presentan la vida y emociones de los personajes queer a través de un lenguaje audiovisual único, ofreciendo una oportunidad para comparar y comprender temas de diversidad de género en diferentes culturas.

El estudio se basa principalmente en el análisis de texto, teniendo presente su estructura dramática y narrativa, explorando y comparando las dos películas desde las dimensiones de personajes principales, tema del deseo, lenguaje audiovisual y contexto cultural, con el objetivo de entender cómo se expresan y se construyen los temas queer en las películas de Almodóvar y Kwan, así como las resonancias y diferencias de estos temas en diferentes contextos culturales. A través de estas dimensiones, se promueve no solo la comprensión de la expresión de temas queer en las películas de Almodóvar y Kwan, sino también la revelación de las similitudes y diferencias de las películas queer en contextos interculturales, profundizando así la comprensión de la diversidad de género global y la cultura disidente en general.

2. Análisis Comparativo Intercultural

2.1. Aproximación a las películas

La Ley del Deseo narra la historia de Pablo, un director que, tras separarse de su amante Juan, conoce a Antonio. Antonio se enamora de Pablo y muestra un intenso deseo de posesión. Cuando Antonio regresa a su ciudad natal, Pablo confiesa sus sentimientos hacia Juan. Antonio encuentra a Juan antes de tiempo y lo mata. Pablo encontró a Antonio para un enfrentamiento y perdió la memoria en un accidente. La hermana de Pablo, Tina, le ayuda a recordar su pasado y, poco a poco, Pablo se recupera. En un esfuerzo por acercarse a Pablo, Antonio seduce a Tina.

Cuando Pablo se da cuenta del peligro que corre Tina, colabora con la policía para encontrarlos. Finalmente, Antonio logra estar con Pablo, y tras una hora de encuentro íntimo, Antonio elige suicidarse. Pablo finalmente reconoce sus sentimientos hacia Antonio.

Hold You Tight cuenta la historia de Wai, quien, absorto en su trabajo, descuida a su esposa Moon. La repentina muerte de Moon sumerge a Wai en una profunda desesperación y confusión. En su momento más difícil, un hombre gay llamado Tong entra en su vida ofreciéndole apoyo incondicional y comprensión. Durante un encuentro casual en un bar, conocen a Jie, quien es bisexual y ha estado secretamente enamorado de Wai durante mucho tiempo, llegando incluso a involucrarse con Moon para satisfacer su deseo por Wai. Después de llevar a un ebrio Wai a casa, Jie aprovecha para rociarlo su perfume favorito y se va sigilosamente. Sin embargo, inspirado por Rose, quien se parece a Moon, Jie decide confesar sus sentimientos a Wai. Al conocer la verdad, Wai contacta a Tong y ambos comienzan una conversación sincera, compartiendo sus emociones.

2.2. Análisis de personajes

Pablo es un director de éxito con un fuerte sentido de autoestima y un tinte de egoísmo, reflejado en su manera de manejar las relaciones. Anhela ser adorado incondicionalmente por su amante y ve el amor como una entrega total y constante. Declara “El amor es algo que te absorbe las 24 horas, que te impide concentrarte en otras cosas. Eso es lo que me atrae y me horroriza”. Este enfoque extremo del amor lo hace sentir atraído y temeroso de las relaciones. En su relación con Juan, aunque su amor es profundo, no se siente completamente satisfecho, lo que lo lleva a la frustración y el descontento. Incluso intenta enseñar a Juan cómo escribirle cartas, lo que refleja su actitud de director que “vive su vida como cineasta, no como persona, y no admite que las cosas sean como son. Las dirige, las crea, y les impone la forma y la calidad que desea” (Almodóvar&Strauss, 2001: p.25). Sin embargo, este comportamiento controlador no trae los resultados deseados, sino que revela sus inseguridades.

Tras conocer a Antonio y, a pesar de haber tenido un romance con él, Pablo claramente expresa su verdadera intención. Aunque intenta mantener el control sobre sus sentimientos, la trama lo lleva gradualmente a ser prisionero de las emociones de Antonio. Cuando Juan es asesinado por Antonio, los sentimientos complejos de Pablo se manifiestan en su deseo de que Antonio no sea encarcelado. Reconoce que, aunque Antonio ha cometido actos extremos, no es una mala persona. Al final, cuando Antonio y Pablo se reencuentran y Antonio lo besa en la cama preguntando cómo proceder, el conflicto interno de Pablo alcanza su clímax. Aparentemente en control, en realidad ha estado en una posición pasiva durante toda la relación. Su acción de lanzar la máquina de escribir simboliza su lucha y pérdida en la relación.

Juan contrasta marcadamente con Pablo, mostrando una juventud y una indecisión emocional que dan a su relación una complejidad de autoconciencia e independencia. Aunque parece cuidado y atendido por Pablo, en realidad, Juan juega un papel más dominante en su relación, evidente en las decisiones críticas que toma. Su acto de besar a otra chica durante el estreno de una película y luego regresar a casa de Pablo refleja su incertidumbre en la relación y su necesidad de explorar sus propios sentimientos. Este comportamiento puede interpretarse tanto como un rechazo al control de Pablo como una exploración de su propio reconocimiento emocional. Finalmente, decide dejar a Pablo y trabajar en un bar en la playa, mostrando su deseo de libertad e independencia personal. En la noche de su despedida, Juan sugiere simplemente dormir, lo cual podría ser una prueba de su afecto por Pablo o un intento de buscar alivio emocional antes de partir definitivamente. Cuando Pablo no responde a sus cartas, Juan se da cuenta de su amor por Pablo y está dispuesto a cambiar por la relación. Este cambio marca su transición de un estado de confusión emocional a una actitud

más madura y decidida. El deseo constante de Juan de llevar a Pablo a ver el faro simboliza su aspiración a un futuro de paz y belleza. Juan, siempre con un aire melancólico, es suave como la luna, amado y seguro en su posición.

Antonio, por otro lado, es un personaje lleno de emociones intensas y comportamientos complejos. Su obsesión por Pablo comienza con su encuentro durante el estreno de una película. Sus acciones, como masturbarse imitando a un personaje de la película de Pablo, comprar la misma ropa que Pablo y prestar una atención excesiva a los detalles de la vida de Pablo, demuestran su profunda obsesión que llega a borrar los límites de su identidad. El amor de Antonio es confiado y controlador, y desde el principio, demuestra su disposición a hacer esfuerzos extremos para tener a Pablo. Esta inversión emocional es evidente en su relación con Pablo, a quien intenta atraer con varios esfuerzos, incluyendo besarlo activamente y tratar de responder a sus sentimientos al estilo de Pablo. Antonio es directo y apasionado como el sol.

Sin embargo, cuando descubre el amor de Pablo a Juan, sus celos y su inseguridad estallan, lo que finalmente lo lleva a asesinar a Juan. Este acto es un reflejo de su intento de eliminar una amenaza en su competencia emocional, revelando también la extremidad de sus emociones. Incluso bajo tal presión, Antonio sigue intentando acercarse a Pablo por todos los medios, incluso seduciendo a la hermana de Pablo, Tina. Este intenso deseo de posesión no solo muestra su obsesión por Pablo sino también refleja un intento de controlar todo en la vida de Pablo para mantener su influencia y cercanía.

En el clímax de la historia, Antonio, rodeado de policías, todavía insistía en encontrarse con Pablo. Esto refleja un amor por Pablo que llega a un punto de no retorno. Declaraba “Quererlo de este modo es un delito. Y estoy dispuesto a pagar por ello” no solo presagia el sacrificio potencial en la relación sino también sugiere que era consciente de que podría pagar con su vida. Estos actos extremos destacan su estado psicológico, una persona que anhela amor desesperadamente pero también teme perderlo intensamente. Sus acciones son una expresión directa de su amor por Pablo y también una búsqueda de afirmación de su propio valor y posición en la vida de Pablo. Su dominio emocional y deseo de control son en realidad consistentes con los de Pablo.

En *Hold You Tight*, Wai es un programador de computadoras con una leve sordera, cuya vida y trabajo dependen casi completamente de la tecnología y los dispositivos relacionados. Aunque la trama de la película gira en torno a él, parece estar desconectado de todas las historias que se desarrollan a su alrededor. Su estilo de vida es solitario y monótono, y su principal disfrute proviene de escribir y estudiar códigos de programación complejos. Él expresa, “*Computers are good. Obedient. Don't give you a hard time. They understand you, you understand them*”¹. Vive en su propio mundo tecnológico, lo que le brinda una perspectiva y experiencia de vida únicas. Su dependencia de las computadoras no es solo una necesidad laboral, sino también un refugio emocional, donde encuentra un sentido de seguridad al ser comprendido y aceptado. Esta preferencia por la comunicación no humana revela su distanciamiento de la sociedad humana y refleja su soledad interna.

La relación entre Wai y su esposa es tranquila pero distante, un aspecto importante de su vida. Ellos participan juntos en pocas actividades, como nadar ocasionalmente o cenar juntos, y su vida sexual es mínima. Sus interacciones son escasas y superficiales, lo que muestra la falta de una costraussnexión emocional profunda entre ellos. La muerte de su esposa lo sumerge en una soledad y confusión aún mayores, tratando de aliviar su sensación de pérdida mirando fotos y escuchando grabaciones, intentando mantenerse conectado con su pasado y con su esposa fallecida.

En este contexto, la aparición de Tong se convierte en un punto de inflexión en la vida de Wai. La calidez y pasión de Tong gradualmente abren el corazón de Wai, ayudándole a comenzar a procesar su tristeza interior y a encontrar maneras de reconnectar con las personas, convirtiéndose en un elemento clave en el viaje emocional y psicológico de Wai. Wai confiesa a Tong, “*I never really get other people's meanings*”². Esta experiencia y percepción lo hacen sentir aislado del mundo de una manera especial, un aislamiento que le ayuda a mantener su paz personal, pero también le causa una sensación de soledad y separación. La decisión de Wai de buscar a Tong después de recibir la confesión de Jie revela su aceptación hacia las relaciones del mismo sexo, así como su confianza y dependencia en Tong.

Tong es un personaje con una personalidad y un trasfondo muy marcados, actuando como un agente inmobiliario homosexual de mediana edad. Su apariencia ligeramente corpulenta podría parecer accesible y amigable, pero internamente, está lleno de un profundo deseo de conexiones humanas significativas. La introducción de Tong en la película es particularmente interesante, mostrando su dualidad a través de una escena cargada de deseo seguida por su vida laboral cotidiana, lo que refleja tanto su imagen profesional como sus necesidades emocionales privadas. Este contraste no solo añade profundidad al personaje, sino que también permite a la audiencia sentir más actual su soledad y su mundo interior.

La vida cotidiana de Tong incluye su gato y las películas que mira solo, detalles que ilustran su soledad y sus métodos de auto consuelo. Su amabilidad y cuidado hacia sus amigos muestran su faceta social y cómo busca conexiones más profundas en sus relaciones. El comportamiento de Tong tras conocer a Wai es especialmente notable. Elige suprimir sus sentimientos por Wai, un acto de sacrificio personal que demuestra su madurez y consideración por el estado emocional de Wai. Esta auto restricción muestra una gran autoconsciencia de Tong y sensibilidad hacia lo que realmente necesita Wai. No persigue simplemente su satisfacción

1 Traducción: Las computadoras son buenas. Obediente. No te hagas pasar un mal rato. Ellos te entienden, tú los entiendes.

2 Traducción: Realmente nunca entiendo los significados de otras personas.

emocional, sino que ofrece apoyo a Wai a través de compañía, escucha activa y apoyo en momentos clave, proporcionando el soporte emocional que Wai necesita.

Jie es un personaje lleno de dramatismo y complejidad en la historia. Como un joven taiwanés sin hogar en Hong Kong, su estado añade una capa de incertidumbre y transitoriedad a su vida, desafiando los límites tradicionales. Su bisexualidad y sus relaciones tanto con hombres como con mujeres añaden a su complejidad y diversidad en el mundo emocional. Inicialmente un socorrista en una piscina, se enamora a primera vista de Wai pero solo se atreve a observarlo desde la distancia, siguiéndolo silenciosamente y vigilando su vida cotidiana. Su amor por Wai y luego su relación secreta con la esposa de Wai, Moon, muestran su enfoque extremo y aventurero en la búsqueda del amor. Estas acciones, aunque moralmente cuestionables, reflejan su profunda necesidad emocional y su compleja forma de expresión.

El acto de Jie de rociar perfume en Wai mientras está borracho, intentando dejar una impresión duradera a través de una experiencia sensorial intensa, aunque invasivo, añade a la narrativa cinematográfica una exploración de la profundidad emocional y complejidad de Jie. Su decisión de volver a Taiwán y confesar su amor a Wai con el apoyo de un amigo simboliza su crecimiento personal y sus esfuerzos por encontrar su lugar en un mundo emocional complejo. Aunque sus acciones a veces cruzan normas sociales, la historia de Jie destaca la complejidad y los desafíos de perseguir autenticidad emocional y la valentía y perseverancia necesarias para enfrentar emociones profundas.

2.3. Análisis temático

Syd Field es uno de los pioneros en la teoría de la escritura de guiones, y su estudio de la estructura de tres actos es un modelo clásico en la creación de guiones cinematográficos. En su modelo, un buen guion generalmente incluye tres partes, “Un principio, un medio y un final. El principio corresponde al Acto I, el medio al Acto II y el final al Acto III” (Field, 2004: p.25). Estas tres partes corresponden a la configuración de la historia, el desarrollo del conflicto y la resolución del conflicto. A través de esta estructura, Syd Field enfatiza la importancia de los puntos de giro en el guion, que no solo impulsan la historia hacia adelante, sino que también ayudan a moldear y profundizar el desarrollo de los personajes, permitiendo que la audiencia se conecte emocionalmente con la historia.

Por lo tanto, utilizando la teoría de la estructura de tres actos de Syd Field para analizar las películas *La Ley del Deseo* y *Hold You Tight*, y comparando la estructura de ambas películas, podemos ver cómo el deseo impulsa el desarrollo de la trama y las decisiones de los personajes, y finalmente da forma al tema y al mensaje de las películas.

Tabla 1. Análisis de la estructura de *La Ley del Deseo*

Acto I Separación de Pablo y Juan	Acto II Desarrollo emocional entre Pablo y Juan Punto medio el asesinato por Antonio	Acto III
Planteamiento Primer Plot Point Pablo conoce a Antonio	Confrontación Segundo Plot Point Pablo se da cuenta de que Antonio y Tina están juntos	Resolución el suicidio de Antonio

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. Análisis de la estructura de *Hold You Tight*

Acto I Ruptura emocional entre Wai y Moon	Acto II Wai cae en la desesperación tras la muerte de su esposa Punto medio Wai conoce a Jie	Acto III
Planteamiento Primer Plot Point Moon falleció inesperadamente	Confrontación Segundo Plot Point Jie confiesa todo a Wai	Resolución Wai tiene una conversación sincera con Tong

Fuente: elaboración propia

Al comparar la estructura argumental de las películas *La Ley del Deseo* y *Hold You Tight*, se pueden ver sus similitudes y cómo ambas transmiten el tema del “deseo”. Según la estructura de tres actos de Syd Field, el primer acto de cada película se centra en la crisis emocional de los protagonistas (la separación de Pablo y Juan, y la muerte de la esposa de Wai), con nuevos relaciones que esconden deseos y secretos más profundos (el deseo posesivo de Antonio, el enamoramiento secreto de Jie), impulsando el avance del trama y la formación de los puntos de giro. En el segundo acto de cada película, estos puntos de giro profundizan los conflictos, mostrando cómo el deseo conduce a emociones y acciones intensas. Finalmente, el desenlace de ambas películas muestra las consecuencias del deseo y la reflexión de los personajes sobre estos deseos.

Almodóvar, en su obra *El último sueño*, menciona la representación del deseo, revelando su comprensión sobre el deseo. “El deseo no solo como productor de mis películas, sino como locura, epifanía y ley a la que hay que someterse, como si fuéramos protagonistas de la letra de un bolero” (Almodóvar, 2023: p.9). No solo ve el deseo como la fuerza motriz central de su creación cinematográfica, sino que lo describe como una locura y una ley irresistible, como si fuera un destino ineludible en nuestras vidas, al igual que las escenas descritas en las apasionadas canciones. Con tal metáfora, Almodóvar enfatiza el papel fundamental del deseo en la configuración del comportamiento y las decisiones individuales. Esta visión se refleja y explora

ampliamente en *La Ley del Deseo*. El deseo en la película es tanto una fuerza impulsora como un desafío, y los personajes deben enfrentar y manejar sus propios deseos, como si estuvieran obligados a someterse a una ley irresistible.

La Ley del Deseo incluye muchas escenas de sexo y muerte, desde la masturbación en la escena inicial hasta el suicidio al final, estos extremos emocionales y sensoriales profundizan la exploración del deseo en la película, proporcionando un fuerte impacto visual y emocional para la audiencia, también representa la forma en que los dos personajes principales, Pablo y Antonio, manejan el deseo. Al principio de la película, vemos al director de cine satisfaciendo su necesidad de deseo a través de un joven contratado, quien repite continuamente las palabras que el director desea escuchar. Almodóvar, mediante la metáfora, enfatiza la posición central y dominante del director en la creación cinematográfica, “El papel del director se acerca, efectivamente, al de Dios, pues el poder de representar tus propios sueños es fabuloso. El director es un dios porque es un creador, poco importa que su creación se manifieste en un universo paralelo a la realidad” (Almodóvar & Strauss, 2001: p.73). En la película, el director, al moldear personajes y tramas, está en realidad dirigiendo y controlando su propia vida, transformando su deseo personal en expresión artística. Esto es similar a cómo Pablo solicita cartas de respuesta de Juan. Por otro lado, el deseo de Antonio no es solo una intensa posesividad hacia Pablo, sino que también se extiende al control y posesión de Juan y Tina. Cuando Antonio se encuentra con Juan en la playa, su declaración, “Quiero poseer todo lo que ha sido de Pablo porque le quiero”, revela sus motivaciones emocionales y la psicología detrás de sus acciones. Esto no es solo una búsqueda del amor, sino también un anhelo por pertenencia y control.

Almodóvar, a través de la caracterización de sus personajes, explora la complejidad y la tragedia del deseo en la vida humana. “Me refiero a la absoluta necesidad de sentirse deseado y al hecho de que, en ese círculo del deseo, resulta muy raro que dos deseos coincidan y se correspondan; es una de las grandes tragedias del ser humano” (Almodóvar & Strauss, 2001: p.68). En la película, el contraste entre Pablo y Antonio es particularmente notable. Pablo anhela ser deseado, una necesidad selectiva que no cualquier persona puede satisfacer. Él maneja su deseo a través de la reflexión y la introspección, mientras que el deseo de Antonio impulsa directamente sus acciones. “*Barely bound by the limits of the cinematic frame, Antonio is also progressively unrestrained by social restrictions*” (Smith, 2014: p.64)³. Esta diferencia en la forma en que tratan el deseo conduce finalmente a la tragedia de las dos personas.

En comparación, *Hold You Tight* describe cómo se expresa y se desarrolla un deseo oculto y reprimido. La película, a través de la melancolía de Wai, la soledad de Tong, y la inquietud juvenil de Jie, así como un heterosexual, un homosexual, y un bisexual, entrelaza complejamente los deseos y encuentros de varios personajes, formando un enredo de deseos emocionales. La película comienza en un baño pequeño, y con el agua que cae, los cuerpos desnudos entrelazados presentan su estado más primitivo y auténtico. La contraposición entre la estrechez del espacio y la amplitud del deseo, metafóricamente, refleja la lucha entre las presiones externas y las demandas internas que enfrentan los queer en la vida real. Además, la película, a través de innumerables actos de voyeurismo, muestra el deseo de Jie por Wai. Este voyeurismo representa un deseo de curiosidad y exploración, intentando entender la vida y el estado emocional de Wai, así como su deseo de establecer una conexión más profunda con él. Desde su primer encuentro con Wai en la piscina, donde Jie elige masturbarse durante la ducha, hasta sus posteriores relaciones sexuales con la esposa de Wai, Moon, estos actos, aunque aparentemente son interacciones heterosexuales, en realidad son una forma de Jie de canalizar y liberar su deseo por Wai. Esta manera es segura e indirecta, utilizando su relación con Moon para procesar y expresar sus sentimientos por Wai indirectamente, revelando los conflictos internos y las luchas de Jie. Después de hacer el amor con Moon en la playa, él dice “*Each orgasm is like the end of the world, like we are dying together*”⁴. Esto muestra un compromiso extremo y profundo con los sentimientos. Esta descripción conecta el clímax sexual con conceptos negativos como el apocalipsis y la muerte, mostrando que su experiencia emocional mezcla placer y tristeza, y resalta la profundidad y complejidad de sus sentimientos hacia Wai.

Finalmente, Jie rocía su perfume favorito sobre Wai, un acto que, aunque secreto, está cargado de simbolismo. En su documental *Yang Yin, Gender in Chinese Cinema*, Stanley Kwan dijo “*the person who first took me to a bathhouse was my father. When I was a kid, I shared a bed with my father and smelled a smell, now, entering this kind of naked, all- male world, I can feel his presence*”⁵. Aquí podemos considerar que el “olor” tiene un significado especial en la mente de Kwan, como un símbolo del deseo. Karl Schoonover y Rosalind Galt señalan “*For lives to count, bodies must belong somewhere, but the spaces and times available for belonging are narrowly delimited. With- out clear belonging, queers are left to be bodies without lives, a kind of un- dead of the social world*” (Schoonover & Galt, 2016: p.216)⁶. Esto nos recuerda que el reconocimiento y la sensación de pertenencia por parte de la sociedad son cruciales, ya que afectan directamente la posición y la existencia de los individuos en la sociedad. Bajo la marginación y exclusión de la sociedad dominante, los individuos queer a menudo se ven obligados a buscar pertenencia en espacios ocultos y no oficiales (como

3 Traducción: Apenas limitado por los límites del marco cinematográfico, Antonio también se libera progresivamente de las restricciones sociales.

4 Traducción: Cada orgasmo es como el fin del mundo, como si estuviéramos muriendo juntos.

5 Traducción: La primera persona que me llevó a la sauna fue mi padre. Cuando era niño, compartía cama con mi padre y olía un olor, ahora, al entrar en este tipo de mundo desnudo y masculino, puedo sentir su presencia.

6 Traducción: Para que las vidas cuenten, los cuerpos deben pertenecer a algún lugar, pero los espacios y los tiempos disponibles para pertenecer están estrechamente delimitados. Sin una pertenencia clara, los queers son dejados para ser cuerpos sin vida, una especie de muertos vivientes del mundo social.

el bar que Tong visita al principio de la película), que aunque ofrecen algún tipo de comunidad y sentido de identidad, también son frágiles y temporales. El comportamiento de Jie puede ser visto como un intento de crear un espacio para él y Wai en una sociedad que no acepta su identidades. De esta manera, Jie intenta, sin expresar directamente sus sentimientos, dejar su presencia y deseo en la conciencia de Wai, con la esperanza de captar su atención y respuesta.

Aunque *La Ley del Deseo* y *Hold You Tight* tienen diferentes contextos y tramas, ambas películas exploran las variadas manifestaciones y búsquedas del deseo dentro de la comunidad queer. El deseo no se limita solo al amor, sino que también incluye la búsqueda de control y pertenencia. Ya sea el deseo posesivo de Antonio por Pablo o el enamoramiento secreto de Jie por Wai, esta fuerza interna se manifiesta en diversas formas en diferentes contextos. *La Ley del Deseo* está llena de deseo, y a través de escenas de sexo y asesinato coloca en contraposición los extremos de los sentidos y las emociones. *Hold You Tight* controla la expresión directa del deseo, limitándose a retratar las interacciones entre personajes y entre los personajes y la sociedad, creando un entorno simple y cerrado. En ambas películas, el deseo no solo impulsa el desarrollo de la trama, sino que, lo que es más importante, revela profundamente los mundos internos y las elecciones morales de los personajes, sirviendo como la fuerza motriz detrás de la complejidad y las acciones multifacéticas de los personajes, destacando así las distintas formas de existencia de los queer como individuos.

3. Trasfondo cultural

Las diferencias en las tradiciones culturales han llevado a que las dos películas adopten estrategias distintas, incluso en el tratamiento de temas queer vanguardistas, influenciadas profundamente por la cultura de sus respectivos países, los directores muestran escenarios muy diferentes. El sexo, como uno de los deseos más fundamentales y naturales del ser humano, en Occidente, donde se valora la expresión de la humanidad y se idolatra el individualismo libre, las películas enfatizan cómo las personas queer se ven a sí mismas y encuentran su lugar. Sin embargo, el cine chino es lo contrario, en la conciencia china, el sexo ha sido largamente tabú como algo secreto, por lo tanto, el cine queer chino se centra en cómo el exterior ve el fenómeno queer.

Almodóvar enfatiza el sexo como el deseo más básico y natural del ser humano, y “aboga por una tradición directa de la diferencia sexual en el discurso fílmico, cuya misión principal es la búsqueda de una nueva concepción histórica del género y la sexualidad: poder expresar y vivir el deseo genérico-sexual con absoluta libertad y acabar con la homofobia represiva de la tradición” (Pastor, 2005: p.443). En *La Ley del Deseo*, Almodóvar evita el juicio moral secular sobre los personajes, optando en cambio por explorar más profundamente su autoconocimiento y expresión. Especialmente después de que Pablo pierde la memoria, en los recuerdos de Tina, sus palabras reflejan profundamente la exploración del autoconocimiento y la expresión del deseo humano. Esta expresión no es sólo la descripción que hace Almodóvar de las emociones individuales del personaje, sino también un apoyo y solidaridad con las experiencias de la comunidad queer en la sociedad. A través de su película, transmitió un mensaje de que la libre expresión de género y los deseos sexuales son vías cruciales para la búsqueda del autoconocimiento y la libertad individual. Además, Almodóvar crea un espacio narrativo más libre y abierto rompiendo la representación convencional de la realidad, “Tal vez nos trae un arte lleno de utopía porque la vida que llamamos real no es así o, al menos, no lo es habitualmente; él rompe con lo real-convencional, con lo previsible y con lo establecido” (Zurian, 2005: p.37). Por lo tanto, las relaciones entre los personajes de *La Ley del Deseo* parecen más puras y reales, “Almodóvar himself has frequently denied that the film is addressed to a gay audience” (Smith, 2014)⁷. Es más como una película de amor vestida de temas queer, que convence con su capacidad de contar historias profundas y humanizadas.

En *Hold You Tight*, Jie constantemente usa su atracción por el sexo opuesto para encubrir sus sentimientos hacia Wai, y la elección de esta relación muestra que el tabú social hacia la homosexualidad es incluso mayor que hacia el adulterio, y a través de la relación de Wai con Tong, representa la actitud de la moralidad social tradicional china hacia la comunidad queer, que es una actitud neutral de los heterosexuales hacia la homosexualidad, sin apoyo pero sin oposición. Además, la manera tradicional china de expresar emociones de manera implícita y reservada también se refleja en la película. La cultura tradicional china valora la profundidad de los sentimientos internos, a menudo expresando emociones a través de gestos menores, en lugar de mostrarlas de manera directa y ostentosa. Por lo tanto, influenciada por la cultura tradicional china, la película muestra las emociones y el estado de ánimo de los personajes de manera delicada y contenida.

Además, el contexto histórico en el que vivieron los directores también influyó en ellos y en sus películas. Almodóvar nació justo antes de la dictadura de Franco en España y vivió el proceso completo de transición de un país cerrado a uno abierto, con el fin de la Guerra Fría, el declive de la dictadura de Franco y la formación de nuevos modelos sociales. Almodóvar fue nutrido por este entorno, lo que enriqueció enormemente la plenitud de su vida. La sociedad turbulenta permitió que Almodóvar, como otros jóvenes españoles de la época, se expresara abiertamente y buscara con ahínco el significado de su vida personal. “He has shown emotional affinity with the confusions, anxieties, and desires of young people who came of age in Spain right after Franco’s death in 1975” (Levy, 2015: p.9)⁸. Por lo tanto, las obras de Almodóvar son una exhibición del

7 Traducción: Almodóvar mismo ha negado frecuentemente que la película esté dirigida a una audiencia gay.

8 Traducción: Él ha mostrado afinidad emocional con las confusiones, ansiedades y deseos de los jóvenes que llegaron a la mayoría de edad en España justo después de la muerte de Franco en 1975.

“deseo”, un grito del corazón de las personas reprimidas. Almodóvar ha dicho, “*The characters in my films utterly break with the past, which is to say, most of them are apolitical. We are constructing a new past for ourselves, because we don't like the one we had*” (Levy, 2015: p.2)⁹. Así, en sus películas aparecen muchos personajes de una “otredad” radical. “Almodóvar propone en sus películas varias posibilidades de expresión sexual y de género, que son diferentes y alternativas a la sexualidad normativa, como la homosexualidad, la transexualidad y la transgéneridad. Todas estas imágenes transgresoras van más allá de ser consideradas raras o extravagantes” (Pastor, 2005: p.442). Al mismo tiempo, catalizado por el arte pop, el cine underground y el movimiento cultural de Madrid, su obra está profundamente influenciada por una variedad de culturas, tradiciones y estéticas, mostrando una fusión estética intercultural. “En sus películas aparecen con naturalidad armoniosa, mezclas que ya se ha dicho, propias de una estética postmoderna en la que no hay una sola estética, sino estéticas; no una sola cultura, sino culturas, todas perfectamente integradas al mismo tiempo en un eclecticismo” (Zurian, 2005: p.25). Esta adopción de la estética postmoderna ha hecho que su obra sea reconocida y elogiada a nivel mundial, especialmente en el uso del lenguaje cinematográfico para narrativas emocionales y visuales, destacando su perspectiva rebelde, extrema y peculiar, así como los tumultuosos deseos primarios internos.

Hold You Tight fue filmada cerca del período de la transferencia de la soberanía de Hong Kong y el contexto histórico postcolonial. En este período, muchas personas se sintieron confundidas, ansiosas e inseguras, enfrentando contradicciones y dilemas sobre la dirección futura y su identidad. “*This paradoxical relation between identity and passing provides an intriguing premise for filmmaker Stanley Kwan to explore the connection between queer and postcolonial contexts*” (Leung, 2008: p.12)¹⁰. La película comienza desde la perspectiva de Tong, observando dos escenas: un hombre elegantemente vestido hablando de sus planes para emigrar a Vancouver, mientras su joven pareja gay lo reprende enojada por abandonar su propio ser. Un anciano que recién se había mudado de China continental a Hong Kong permanece en silencio, mientras una mujer de mediana edad se queja con ira de que la llegada del anciano en realidad ha arruinado su vida. Estas escenas pintan el impacto de la migración masiva en la sociedad de Hong Kong. La emigración desde Hong Kong (por ejemplo, a ciudades como Vancouver) y la inmigración a Hong Kong (desde China continental) han puesto una gran presión y tensión en las familias y relaciones. Destaca las luchas emocionales y dilemas que enfrentan las personas y cómo el contexto de la época moldea y afecta la identidad individual.

Al final de la película, cuando Wai pregunta a Tong si recuerda lo que estaba haciendo el 16 de septiembre de 1984, él responde de manera metafórica describiendo el proceso de perder y ganar. Tong compara, “*Things may come your way or get lost, without rhyme or reason. As if you woke up in the morning, and found you'd been burgled in the night and lost many things, only to have the thief return the stuff he didn't want*”¹¹. En septiembre de 1984 se firmó la Declaración Conjunta Sino-Británica, un documento crucial que establecía el tiempo y el proceso para la transferencia de soberanía de Hong Kong. “*Nor can we have a simple gay identity story when desire is so politically edged and perversely articulated. Perversity complicates geopolitics*” (Schoonover & Galt, 2016: p.164)¹². La película, al mencionar este evento histórico y relacionarlo con la historia de Tong, resalta el contexto de transición en el que se encontraba Hong Kong, con las personas enfrentando un futuro incierto y los desafíos del cambio. Sobre el destino de las minorías sexuales (que también refleja el futuro de Hong Kong), aunque la película no lo menciona directamente, los temas y conceptos que desea expresar también son aplicables a este grupo. “*The passage into an uncertain future may be anxiety-ridden, but it also makes possible a new survival tactic, whereby the longing to ‘hold tight’ or to ‘never forget’ gives way to resilience in the face of change*” (Leung, 2008: p.26)¹³. Las minorías sexuales pueden experimentar la presión social y la lucha con su propia identidad, pero pueden encontrar sus propias estrategias de supervivencia y estilos de vida manteniendo una actitud resistente y optimista. Por lo tanto, la expresión emocional contenida y lenta presentada en la película es una respuesta a este contexto histórico, intentando explorar más profundamente las luchas y contradicciones internas de los personajes para reflejar la complejidad y confusión de la sociedad de ese momento.

4. Conclusiones

A través del análisis comparativo de *La Ley del Deseo* de Pedro Almodóvar y *Hold You Tight* de Stanley Kwan, este artículo explora las diferentes formas de expresión de temas queer en estas dos películas. Estas diferencias no solo se reflejan en la construcción de personajes queer y en el tratamiento del tema del deseo, sino también en las diferentes formas de entender y expresar la diversidad de género y la cultura queer bajo diferentes contextos culturales. En *La Ley del Deseo*, Almodóvar explora la identidad queer a través de una fuerte expresión visual y emocional, enfatizando la importancia de la libre expresión y la lucha contra los tabúes tradicionales. La relación entre los personajes principales, Pablo y Antonio, y sus profundos conflictos

9 Traducción: Los personajes de mis películas rompen completamente con el pasado, es decir, la mayoría de ellos son apolíticos. Estamos construyendo un nuevo pasado para nosotros mismos, porque no nos gusta el que teníamos.

10 Traducción: Esta relación paradójica entre identidad y fallecimiento proporciona una premisa intrigante para que el cineasta Stanley Kwan explore la conexión entre los contextos queer y poscolonial.

11 Traducción: Las cosas pueden llegar a ti o perderse, sin rima ni razón. Como si te despertaras por la mañana y descubrieras que te han robado en la noche y perdido muchas cosas, solo para que el ladrón devuelva las cosas que no quería.

12 Traducción: No podemos tener una simple historia de identidad gay cuando el deseo está tan políticamente cargado y articulado de manera perversa. La perversidad complica la geopolítica.

13 Traducción: El paso hacia un futuro incierto puede estar lleno de ansiedad, pero también hace posible una nueva táctica de supervivencia, donde el anhelo de “aferrarse” o de “nunca olvidar” da paso a la resiliencia ante el cambio.

de deseo, revelan un estado emocional extremo y una exploración profunda del deseo queer. En contraste, *Hold You Tight* se centra más en explorar el núcleo emocional personal y la expresión metafórica. Stanley Kwan, a través de sutiles descripciones emocionales y interacciones entre personajes, retrata una imagen queer más introspectiva y reprimida. La compleja trama emocional entre Wai y Jie refleja el enfoque único de los temas queer bajo diferentes contextos culturales. Las obras de Almodóvar suelen mostrar una expresión de género más directa y abierta, reflejando el ambiente cultural de género relativamente libre en España. Mientras tanto, las obras de Kwan son más reservadas y sutiles, reflejando las concepciones tradicionales y las formas de expresión reservadas sobre temas sexuales en la sociedad china.

Las películas de Almodóvar a menudo se consideran estrechamente relacionadas con su experiencia de vida como gay, lo que no solo se refleja en su profunda empatía hacia los personajes, sino también en su atención a los grupos marginados de la sociedad. "El cine de Almodóvar está íntimamente vinculado a la experiencia biográfica del director como gay y a sus sentimientos de empatía por sectores, cada vez más amplios, de nuestra sociedad que son víctimas de marginación y exclusión" (Pastor, 2005, p.449). De manera similar, la identidad gay de Kwan también apoya la perspectiva de género queer y la profundidad de las relaciones emocionales en sus películas. Ambas películas, a través de su construcción de trama única, muestran la vida real y la complejidad emocional de la comunidad queer bajo diferentes contextos culturales.

A través del análisis de estas dos películas, vemos que aunque los directores adoptan estrategias artísticas diferentes, ambos prestan una profunda atención a la expresión emocional y la situación social de la comunidad queer. El cine queer no solo narra identidades queer, sino que también, a través de su poderosa expresividad, ofrece a las audiencias globales una ventana para entender y percibir las experiencias de vida queer. "Queer cinema, in other words, projects worlds that are otherwise unimaginable and unimaginable" (Schoonover & Galt, 2016: p.34)¹⁴. Este tipo de comparación intercultural no solo enriquece la diversidad del cine mundial, sino que también proporciona nuevas perspectivas y profundidad para explorar la diversidad de género. La conmovedora naturaleza de las películas queer reside en su capacidad para conectar a diferentes personas, recordándonos que, a pesar de las diferencias superficiales, los seres humanos tienen mucho en común en su búsqueda de amor, aceptación y autoexpresión. Esta profunda resonancia es la razón fundamental por la que el cine queer commueve profundamente a las personas.

5. Referencias citadas

- Almodóvar, P. (2023). *El último sueño*. Reservoir Books.
- Almodóvar, P., Strauss, F., & Barrera, P. J. (2001). *Conversaciones con Pedro Almodóvar*. Akal.
- Bernal-Salgado D. (2024). La Ley del Deseo; masculinidades posfranquistas, homosexualidades liberadas. *Estudios LGBTIQ+, Comunicación y Cultura*, 4(2), 63-73. <https://doi.org/10.5209/eslg.98393>
- D'Lugo, M., & Vernon, K. M. (2013). *A companion to Pedro Almodóvar*. Wiley-Blackwell.
- Field, S. (2004). *El libro del guión: Fundamentos de la escritura de guiones: Una guía paso a paso, desde la primera idea hasta el guión acabado*. Plot.
- Gubern, R. (2005). Las matrices culturales de la obra de Pedro Almodóvar. En F. A. Zurian & C. Vázquez Varela (Eds.), *Almodóvar: el cine como pasión* (pp. 45–56). Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
- Leung, H. H.-S. (2008). *Undercurrents: Queer culture and postcolonial Hong Kong*. UBC Press.
- Levy, E. (2015). *Gay directors, gay films: Pedro Almodóvar, Terence Davies, Todd Haynes, Gus Van Sant, John Waters*. Columbia University Press.
- Navarro Gaviño, Á. (2024). Explorando El Deseo: II Congreso Internacional de Pedro Almodóvar (2023). *Estudios LGBTIQ+, Comunicación y Cultura*, 4(2), 87-91. <https://doi.org/10.5209/eslg.98901>
- Pastor, B. (2005). Sexualidad, género y "alteridad": Pedro Almodóvar – el deseo como ley. En F. A. Zurian & C. Vázquez Varela (Eds.), *Almodóvar: el cine como pasión* (pp. 441–450). Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
- Schoonover, K., & Galt, R. (2016). *Queer cinema in the world*. Duke University Press.
- Smith, P. J. (2014). *Desire unlimited: The cinema of Pedro Almodóvar*. Verso.
- Zurian, F. A. (2005). Mirada y pasión: Reflexiones en torno a la obra almodovariana. En F. A. Zurian & C. Vázquez Varela (Eds.), *Almodóvar: el cine como pasión* (pp. 21–42). Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.

14 Traducción: En otras palabras, el cine queer proyecta mundos que de otro modo serían inimaginados e inimaginable.