

Almodóvar en perspectiva queer

Francisco A. Zurian

Universidad Complutense de Madrid

<https://dx.doi.org/10.5209/eslg.96560>

Siempre hay un amplio debate sobre la(s) relación(es) del cine de Pedro Almodóvar con las representaciones LGBTIQ+ y si se puede hablar del cine almodovariano como cine queer.¹ La importancia de la filmografía del director de cine Pedro Almodóvar en los estudios audiovisuales y en el cine español contemporáneo es obvia y patente, un director y una filmografía que no ha dejado de crecer y de influir en el imaginario colectivo y que trasciende lo local para abrirse a un ámbito universal de influencia, no sin motivo es una de las llamadas “marca España”: transfiere al exterior una cierta imagen de España, lo español y la cultura popular española de forma que para muchas personas foráneas el cine de Almodóvar muestra mejor que nadie la España contemporánea, desinhibida, libre y plural partiendo de aquella otra España en blanco y negro, mujeres de luto y tricornos negros con capas verdes.

A Almodóvar, no obstante, le ha costado ganarse (demasiado diría yo) el respeto de la industria cinematográfica española: ha habido mucho ninguneo, mucho desprecio como un “cine marica”, un cine tan menor que no merece llamarse cine. Y no solamente en el ámbito industrial, sino también académico. Durante años ha estado fuera de la universidad porque no se le consideraba un auténtico cine. Hace ya más veinte años (del 26 al 29 de noviembre de 2003), en Cuenca, en la Universidad de Castilla-La Mancha, tuve el honor de ser el director científico del primer Congreso Internacional sobre Pedro Almodóvar. En aquella ocasión, las grandes “vacas sagradas” del área de conocimiento de Comunicación Audiovisual de las universidades españolas desestimaron la invitación a asistir. Con una enorme excepción: Román Gubern (1934), catedrático de Historia del Cine en la Universidad Autónoma de Barcelona. El 23, 24 y 25 de octubre de 2023 he tenido también el honor de ser el director del Segundo Congreso Internacional sobre Almodóvar, veinte años después. En esos veinte años que han transcurrido, han cambiado mucho las cosas: hoy, ni en España ni fuera de ella, nadie se atreve de negarle el ser uno de los directores más importantes de la historia del cine español. Quise, para este nuevo Congreso, ofrecerle a Gubern la Presidencia de Honor del Congreso que aceptó con alegría. Para mí era una acción de reconocimiento al gran maestro, del que siempre me he sentido deudor como académico del cine español (como, creo, lo son todos los académicos españoles porque sin él, su obra y su trabajo difícilmente nuestra área de conocimiento hubiese prosperado; pese a que, tal vez, esté prosperando por caminos muy diferentes). Hoy, con sus noventa años, Román Gubern, sigue siendo el nexo entre el primer y el segundo congreso de Almodóvar, académico vigilante de su cinematografía de cuarenta y cuatro años ya y, es a él, a nuestro querido y admirado Román Gubern, a quien dedicamos también este dossier temático.

En este dossier vamos a adentrarnos en investigaciones diversas con metodologías, marcos teóricos y perspectivas muy diferentes pero que nos van a ayudar a hacernos cargo de, por un lado, los importantes temas de investigación en perspectiva queer / LGBTIQ+ sobre el cine almodovariano y, por otro lado, ver la pluralidad de temas e intereses tratados. Así podremos estudiar gracias al artículo *La piel que nos habita: Reflexiones interseccionales sobre el envejecimiento queer en el cine de Pedro Almodóvar* de Mateo Sancho Cardiel (BMCC – CUNY, Estados Unidos) que nos habla del papel que el envejecimiento queer ocupa en la cinematografía de Pedro Almodóvar como agente visibilizador, tanto a través de su cine como de sus textos y declaraciones en los medios esta muestra esta realidad silenciada y doblemente discriminada del envejeciente queer, de modo que se convierte en el enésimo tabú derribado por Pedro Almodóvar, quien en su vida personal y en la evolución de su lenguaje narrativo en su última etapa refleja, además, algunos de los elementos claves para entender la problemática específica del hombre gay envejeciente.

Por su parte Julian-Daniel Gutierrez-Albilla (University of Southern California, USC, Estados Unidos) nos ofrece un rico texto sobre *Finitud, duelo y trans-subjetividad en Almodóvar: relejendo la epidemia del SIDA en Todo sobre mi madre (1999)*. El agudo análisis de Gutierrez-Albilla, basándose en una teórica que tan profundamente conoce, como es el psicoanálisis matricial y femenino-céntrico de Bracha L. Ettinger, nos muestra cómo *Todo sobre mi madre* involucra al público en un procesamiento trans-subjetivo de los traumas asocia-

¹ También se puede ampliar Almodóvar, su cine y las representaciones queer en: Zurian y García-Ramos (2021), 147-172.

dos con la pérdida, la enfermedad y la mortalidad expuestos por el VIH y el sida, al mismo tiempo que apunta hacia una transformación estética, ética y política en la forma en que los individuos se relacionan entre sí.

Miguel Alcalde Silveira (Universidad de Santiago de Compostela) nos presenta un artículo titulado ¿Pueden hablar las madres sobre política? Lazos entre violencia obstétrica, biopoder y memoria histórica en *Madres paralelas* (2021); en él, Alcalde remarca la novedad que supone en la filmografía almodovariana el tratamiento audiovisual de la memoria histórica española, sin precedentes en cuanto a la representación de las fosas comunes en las que el bando sublevado enterró a los civiles fusilados durante la Guerra Civil. Nos invita, pues, a una reflexión que va más allá y que nos plantea la necesidad de la Memoria Histórica.

El investigador italiano, Marco Stefani (École Nationale Supérieure d'Architecture de Strasbourg, AMUP, Francia) nos ofrece un recorrido urbano e histórico por ese otro personaje imprescindible en la filmografía de Almodóvar que es Madrid, gracias a su texto *El cine de Pedro Almodóvar y el mundo LGBTIQ+ madrileño: ¿qué lugar hay para Chueca?* A través de un estudio de las representaciones del barrio en películas pertenecientes a cuatro décadas diferentes, se traza un análisis socioespacial sobre la evolución del propio barrio: de zona degradada y marginada a barrio especializado (LGBTIQ+) de moda.

Valentina Pucci (Stony Brook University, Estados Unidos) con su *La performance como registro de lo efímero queer en el filme de Pedro Almodóvar, La mala educación* (2004) nos muestra cómo Almodóvar destaca lo artificioso y vindicativo de lo queer, dialogando con la noción de “rastros efímeros queer” de José Muñoz, centrando su análisis en desafiar las representaciones binarias de género, estereotipos y normas estéticas, utilizando los conceptos de performance, gesto y fenomenología.

Y, para terminar, Néstor Muñoz Torrecilla (Universidad Complutense de Madrid) nos ofrece *Disidencias pasionales. El plano háptico del deseo queer en el cine de Pedro Almodóvar en Extraña forma de vida* (2023). Muñoz nos remarca cómo Pasión y Deseo son algunas de las primeras palabras que a alguien puede venirle a la mente al pensar en la filmografía de Pedro Almodóvar y, desde ahí, nos analiza *Extraña forma de vida* como una supuesta respuesta a *Brokeback Mountain* (Ang Lee, 2005), que él mismo tuvo la oferta de dirigir, aborda el reencuentro entre dos viejos amantes en un mar de interseccionalidades como la identidad sexual, el poder, el amor y el envejecimiento.

Esperamos con ansia el nuevo largometraje de Almodóvar, el primero rodado en inglés y con protagonistas anglosajonas, nos referimos, claro, a su nueva *La habitación de al lado* (*The Room Next Door*, actualmente en posproducción)² con Julianne Moore, Tilda Swinton, John Turturro y Alessandro Nivola en los principales papeles. ¡Tenemos Almodóvar para rato!

Referencias citadas

Zurian, Francisco A. y García-Ramos, Francisco-José (2021). *Una mirada queer sobre el cine español del siglo XX*. Madrid: Editorial Fundamentos.

² <https://www.imdb.com/title/tt29439114/> (consultado el 11/06/2024).