

Explorando El Deseo: II Congreso Internacional de Pedro Almodóvar (2023)

Álvaro Navarro Gaviño

Personal investigador en formación (FPU 2022). Universidad Complutense de Madrid

<https://dx.doi.org/10.5209/eslg.98901>

Recibido: 05/11/2024 • Aceptado: 05/11/2024

Sumario: 1. Introducción: contextualización del Congreso. 2. Desarrollo temático: revisión y agrupación de comunicaciones. 3. ¿Hay una evolución en los estudios sobre Almodóvar? 4. Conclusiones: Pedro Almodóvar, referente inagotable. 5. Referencias citadas

Cómo citar: Navarro Gaviño, A. (2024). Explorando El Deseo: II Congreso Internacional de Pedro Almodóvar (2023), en *Estudios LGBTIQ+ Comunicación y Cultura*, 4(2), pp. 85-91.

1. Introducción: contextualización del Congreso

La celebración del *II Congreso Internacional sobre Pedro Almodóvar* reunió a personas expertas y académicas de muy diversas procedencias para discutir la influencia y el legado de esta figura que, nacida y nutrida de los gérmenes subversivos de la Movida madrileña, ha marcado un hito en la representación de la diversidad sexual, identitaria y de género en el cine con un carácter y estilo propios a la hora de «hacer las cosas». En este sentido, la combinación entre la reflexión grupal y la colaboración interdisciplinaria constituye un método importante de intercambio y transferencia de conocimiento que permite analizar toda una serie de temas y subtextos en la obra del director, algo que permitió, tan sólo inicialmente, el comienzo de un diálogo profundo y plural sobre el alcance, la profundidad y la vigencia de un cine de vocación internacional.

Sin embargo, esto no habría sido posible sin la celebración de eventos previos y de figuras que han trabajado incansablemente para consolidar estos espacios de discusión. Francisco A. Zurian es una figura clave en la organización y desarrollo de este congreso, tras haber dirigido también el primer encuentro internacional en 2003. Su papel como impulsor y director de estos encuentros ha consolidado un espacio fundamental para el análisis y la reflexión sobre la obra de Almodóvar en el ámbito académico (Zurian, 2023; Zurian y García Ramos, 2021; Zurian, 2011). Como investigador principal (IP) del Grupo de Investigación Complutense “GECA: Género, Estética y Cultura Audiovisual” en la Universidad Complutense de Madrid, Zurian es una figura indispensable en el ámbito de los estudios sobre el director manchego, y más ampliamente, ha contribuido de manera significativa a la atracción y retención de talento especializado en estudios de género y queer en la cultura audiovisual, fomentando investigaciones innovadoras que exploran la relación entre cine, identidad y cultura. Bajo su liderazgo, el grupo GECA no solo se ha convertido en un referente en la investigación sobre Almodóvar, creando un punto de encuentro académico que impulsa el diálogo y la colaboración entre investigaciones nacionales e internacionales con interés en las temáticas de disidencia sexual, estética y representación cultural en el cine del director manchego, sino que ha creado un foro esencial donde convergen investigaciones de todo el mundo.

En esta línea, Román Gubern, una de las figuras más influyentes en la teoría cinematográfica en España, también participó en el *I Congreso Internacional de Pedro Almodóvar* en 2003, donde contribuyó con un texto sobre las matrices culturales en la obra del director en el libro *Almodóvar: el cine como pasión* (Gubern Garriga-Nogues, 2005; Zurian, Vázquez Varela, 2005). Aunque no pudo asistir al segundo congreso, aceptó ser el Presidente de Honor del Congreso, demostrando una vez más su interés y aportación que, en el caso del primer evento, abrieron camino para que la academia española comenzara a reconocer y estudiar en profundidad la filmografía de Almodóvar. Su temprana implicación ayudaría entonces a consolidar el prestigio académico de estos encuentros y a fomentar un diálogo interdisciplinario e intergeneracional que ha seguido creciendo en relevancia e influencia.

En armonía con la agudeza visual de la obra de Almodóvar, el uso del logo de El Azar Producciones S.A., que aparece en la puerta de la oficina del cineasta interpretado por Fele Martínez en *La mala educación* (2004), tanto en el cartel como en la identidad gráfica del congreso, no es casualidad. Este logo, compues-

to por flechas, hace referencia directa a la productora de los hermanos Almodóvar y simboliza su universo creativo como un espacio donde el deseo se convierte en terreno de resistencias, exploraciones y búsquedas de autenticidad. Las flechas, que apuntan en múltiples direcciones, reflejan la naturaleza multifacética del deseo en la filmografía de Almodóvar: una fuerza que desafía normas, abraza la diversidad y crea un refugio donde identidades marginales y voces disidentes encuentran tanto euforia como insatisfacción. Tan sólo a modo de pronóstico, este símbolo visual resalta tanto el compromiso de Almodóvar como la de la organización del congreso con la representación de una realidad compleja y liberadora, donde el cine funciona como un territorio de libertad, identidad y profundos significados afectivos.

2. Desarrollo temático: revisión y agrupación de comunicaciones

A diferencia del primer Congreso, este segundo encuentro contó con otros veinte años de historia que enriquecen y complejizan el análisis de su obra. Desde entonces, Almodóvar ha añadido a su filmografía nueve largometrajes y tres cortometrajes significativos (*La concejala antropófaga*, *La voz humana* y *Extraña forma de vida*), que reflejan una pérdida de cualquier reparo o temor en la representación de temas existenciales. A través de profundas reflexiones sobre el paso del tiempo, la reconciliación y la aceptación de la pérdida de seres queridos, se ha ido conformando una madurez creativa así como una evolución introspectiva en sus temas recurrentes, que ahora dialogan con contextos sociales y culturales más amplios y en constante cambio (Zurian, 2024).

Por otro lado, el director también ha acumulado momentos y atesora reconocimientos y premios que no solo definen su carrera, sino que también se han integrado en el inconsciente colectivo y en la cultura popular, transformando su percepción en el ámbito nacional y marcando un cambio en su relación ambivalente e intermitente con los Goya. Entre estos reconocimientos destacan el *Premio Príncipe de Asturias de las Artes* en 2006, el *Premio Terenci Moix* en 2007 y premios al reparto femenino de sus películas en festivales como Cannes, que subrayan su habilidad para plasmar personajes femeninos complejos. A nivel internacional, también ha sido galardonado en Cannes, los BAFTA y los Oscar, sumando en 2024 el premio honorífico Donostia del Festival de San Sebastián. El más reciente, el *León de Oro* en Venecia por su primera película en inglés, *La habitación de al lado* (*The Room Nextdoor*), consagra la trayectoria del director y convierte esta creación en la primera película española en recibir tal galardón.

Estos logros y escenas son emblemas que, como sus personajes, resuenan con públicos diversos, trascendiendo fronteras y generando empatía y admiración en distintas generaciones, lo que guarda una relación y repercusión directa en el número de aportaciones que se acogieron, de un total de casi cincuenta. Sin pretender ser una clasificación cerrada, tras una revisión exhaustiva de las comunicaciones recibidas, se detectaron patrones y áreas de interés común que han permitido identificar los principales aspectos que estructuran este encuentro. A través de una síntesis de estos temas, se ofrece una serie de ideas que bien podrían considerarse fundamentales en el cine almodovariano, destacando además algunas distancias significativas respecto a los temas abordados en el primer congreso:

1. representación de género, sexualidad y cuestiones interseccionales en general, teniendo en cuenta los estudios etarios y representaciones de la edad
2. maternidades y representaciones de las mujeres,
3. estética visual camp y dirección artística y creativa,
4. memoria histórica, trauma y contexto político,
5. literatura, adaptación y transtextualidad,
6. música y sonoridad,
7. duelo, construcción de memoria y pérdida,
8. narrativas y análisis de guion
9. crítica a la autoridad y normatividad,
10. cuerpo en pantalla, sensibilidad y mirada háptica,
11. las co-producciones transnacionales de El Deseo
12. la significación de los espacios y geografías almodovarianas
13. Almodóvar, la figura de director y creador

A pesar de que estas agrupaciones temáticas puedan servir para aproximarse a los temas tratados sobre Almodóvar, al no contar con definiciones cerradas y tratarse de una filmografía tan abierta y en constante evolución, este ejercicio de síntesis también presenta limitaciones inevitables (Zurian, 2023). Sin embargo, la categorización permite vislumbrar una coherencia intrínseca en su creación. Estas reflexiones componen un itinerario que, aunque reivindica la cualidad heterogénea y en constante cambio de la obra de Almodóvar al tomar una distancia crítica respecto a la homogeneidad y lo normativo, también intenta remediar el vacío dejado por una cierta «amnesia institucionalizada» de la Academia de Cine Español, que durante años pareció pasmada ante el impacto de su cine.

La participación de figuras de renombre como Brad S. Epps, Giulia Colaizzi, Nancy Berthier, Dieter Ingeschay, Kathleen Vernon, Marvin D'Lugo, Paul Julian Smith, Jean-Claude Seguin, Alberto Mira, Uta Felten, Carla Marcantonio, Rafael Jackson, Alfredo Martínez Expósito, o Víctor Fuentes, entre otras, es fundamental en este contexto. Estos académicos de renombre internacional han aportado su experticia y reconocimiento, enriqueciendo tanto el comité científico como el análisis crítico dentro del evento y ayudando a consolidar la posición de Almodóvar en el ámbito de los estudios cinematográficos.

Además, sobre estas y otras temáticas abordadas, desde metodologías muy diversas, versan los artículos que componen el dossier dedicado al director en esta revista (*Estudios LGBTQ+, Comunicación y Cultura* 2024, 4 (1)), que se suma a otras en la labor de hacer números temáticos sobre el director, *Studies in Hispanic Cinemas* (2007), *Fotocinema* (2012), *Transnational Cinemas* (2013), *Anuario de Estudios Filológicos* (2017). Este recoge las aportaciones de académicos que profundizan en los aspectos mencionados, además de ofrecer una visión del estado actual de los estudios sobre su cine en el ámbito de los estudios LGBTQ+.

3. ¿Hay una evolución en los estudios sobre Almodóvar?

En este *II Congreso Internacional sobre Pedro Almodóvar*, se destacan nuevas áreas de estudio emergentes que amplían el alcance de su filmografía desde el primero celebrado en 2003, debido a la globalización y visibilización de su cine mediante plataformas como Netflix y a los progresivos análisis realizados en distintas esferas y medios académicos. La influencia de Pedro Almodóvar en la sociedad parece ir más allá de sus logros estéticos o narrativos; su cine ofrece una representación inclusiva y liberadora que permite a las audiencias explorar y aceptar realidades y experiencias diversas: el envejecimiento queer (Muñoz Torrecilla, 2024), la familia elegida y la memoria histórica (Alcalde Silveira, 2024), siempre con una sensibilidad que desafía e invita a las audiencias a cuestionar las ideas preconcebidas y los estereotipos convencionales. Esta progresiva visibilización de su obra en plataformas, festivales y salas de cine amplía aún más este impacto y fomenta una comprensión más amplia y tolerante de su universo personal distintivo, haciendo que las audiencias puedan verse reflejadas en sus historias, estéticas y personajes (Zurian, Vázquez Rodríguez, 2024), y así desarrollar una conexión con realidades distintas a las suyas.

Mientras que los primeros estudios recogidos en el libro de actas del primer congreso (Zurian, Vázquez Varela, 2005) se centraban más en su estilo visual, su particular narrativa y el uso de recursos melodramáticos, hoy en día se observa una creciente profundización en este fenómeno expansivo (Aranzubia y Gallego, 2021) mediado por temas de género, sexualidad e identidad, a la vez que un cierto abandono de las particularidades y contradicciones de la España contemporánea en la percepción internacional: aquella imagen reduccionista de lo español basada en el folclore o las tradicionales "españoladas". Aunque la representación disidente en su obra no es un asunto de novedad, sí que ha cobrado poder de influencia (Venturini, 2023), y esta evolución, menos centrada en leyendas negras o clichés y más abierta a expresar complejidades y pasiones humanas de un nuevo cine en línea, que pasan poéticamente de la vía madrileña M-30 a Hollywood Boulevard, se demuestra mediante la insistencia en el análisis de personajes e historias que trascienden de lo estrictamente local a lo universal.

Por otro lado, el respaldo a la trayectoria de Pedro Almodóvar se ha visto reflejado en numerosos reconocimientos recientemente, pero existen algunos que especialmente guardan relación con su contribución a la visibilidad y el protagonismo de la diversidad LGBTQ+ en el cine. Un ejemplo reciente de ello tuvo lugar el 27 de junio de 2022, víspera del Día Internacional del Orgullo LGBTQ+, cuando recibió el *Reconocimiento Arcoíris* por parte del Ministerio de Igualdad de España y la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, en honor a más de 40 años de trabajo orientado a la representación positiva y visible de la comunidad. Este reconocimiento, otorgado en una fecha tan simbólica, subraya la importancia de su cine como espacio de reivindicación y libertad para las identidades disidentes. En el contexto del Orgullo, su obra adquiere una relevancia especial al haber contribuido desde sus inicios a dar visibilidad a historias y personajes LGBTQ+, ofreciendo al público narrativas en las que estas identidades encuentran no solo un espacio, sino un protagonismo que las muestra con dignidad, humanidad y complejidad.

En este sentido, sí se observa una evolución en los estudios sobre Almodóvar, pero no exenta de desafíos y de cuestiones que podrían generar futuros debates. Si bien las nuevas perspectivas han enriquecido el análisis de su obra ampliando su alcance a temas universales sigue siendo importante cuestionar hasta qué punto esta interpretación más global del cine almodovariano deja de lado ciertos matices culturales específicos, o incluso contradicciones, de la España contemporánea. La universalización de su cine a través de plataformas de *streaming*, festivales y reconocimientos internacionales puede abrir las puertas a nuevas formas de recepción e identificación, pero también plantea el riesgo de diluir la carga crítica local que impregnaba sus primeras películas.

Además, el interés creciente en su obra no sólo como expresión artística, sino como un espacio de resistencia y visibilidad LGBTQ+, plantea interrogantes sobre la evolución de su narrativa y el impacto de su influencia en el cine global. ¿Hasta qué punto el cine de Almodóvar puede mantenerse como un referente auténtico en un contexto cultural cada vez más orientado hacia la comercialización de lo queer? ¿Logrará su obra seguir siendo un espacio donde lo diverso y lo disidente encuentren una representación fiel, o se verá afectada por las tendencias globales de consumo cultural? Así, los estudios sobre su cine parecen estar en constante transformación, y a medida que el análisis crítico avanza, surgen nuevas áreas de exploración que podrán enriquecer tanto la percepción de su filmografía como el lugar de su cine en la cultura contemporánea.

4. Conclusiones: Pedro Almodóvar, referente inagotable

Pedro Almodóvar emergió en el cine español en un momento de cambio profundo. Surgido en plena Movida Madrileña, su obra desde los años 80 ha sido un reflejo de esa España que pasaba de la dictadura a una democracia incipiente, una España que «dejaba atrás otra España en blanco y negro, mujeres de luto y tricornos negros con capas verdes» (Zurian, 2024) para abrazar afectos, vivencias y desobediencias más allá de las etiquetas. En este contexto contracultural, Almodóvar y otros cineastas comenzaron a explorar temas

tabú hasta entonces, como la sexualidad, la identidad de género, la marginalidad y la crítica a las estructuras tradicionales. Su trayectoria, no exenta de controversias, ha defendido y demostrado un compromiso total con un estilo de vida provocador, kitsch y lleno de color, lo cual generó en sus inicios cierta animadversión por parte de la academia. Sin embargo, con el tiempo, Almodóvar ha sido reconocido y premiado como una fuerza renovadora que transformó el cine español, y su influencia ha sido fundamental para abrir camino a narrativas diversas que desafían los límites de lo convencional (Poyato, 2012; Thibaudeau, 2013).

El *II Congreso Internacional de Pedro Almodóvar*, que siguió al primero celebrado en 2003, subrayó la relevancia y riqueza de su filmografía en la investigación académica contemporánea. Gracias a la iniciativa de Francisco A. Zurian y el grupo GECA, el congreso reunió a investigadores de diversas procedencias para analizar cómo el cine de Almodóvar, desde una perspectiva desinhibida, plural y siempre en diálogo con lo social, contribuye a entender y reinterpretar temas como la memoria, la disidencia y la identidad (Navarro Gaviño y Muñoz Torrecilla, 2024). Este evento fue más que una reafirmación de su estatus cultural; fue un espacio donde se abrieron nuevas líneas de análisis sobre su obra, desde el envejecimiento queer y la memoria histórica hasta la complejidad de las relaciones afectivas en sus personajes (Aranzubia y Gallego, 2021). Asimismo, el congreso reforzó la misión de *El Deseo*, su productora, al apoyar creadores, historias y personajes que desafían las normas de género y sexualidad, manteniendo vivo un cine de resistencia y de apertura que no deja de suscitar nuevas y ricas perspectivas de análisis (Venturini, 2023).

La filmografía de Almodóvar es, en efecto, un referente inagotable que conecta lo personal y lo universal. Su enfoque ecléctico y consciente, caracterizado por el pastiche y el uso del grotesco, permite construir un universo visual y narrativo en el que cada epifanía sexual y cada relación interpersonal abren nuevas dimensiones de la experiencia humana cuyos relatos van construyendo sucesivamente un tejido narrativo. Tejido sobre el que a su vez se despuman, en un interesante conversatorio entre voces de un sistema coral, imágenes prosaicas y sublimes cuyos diálogos, ecos, dejes, silencios y complicidades generan auténticos programas iconográficos (Poyato, 2012).

Por todo ello, Almodóvar sigue siendo una figura central en el cine y la cultura contemporánea, un cineasta cuya obra invita a ser revisitada, reinterpretada y estudiada desde múltiples ángulos. Su cine no solo ha logrado trascender los límites locales y estéticos, sino que ha sabido adaptarse a nuevos contextos, plataformas y sensibilidades, sin perder su esencia transgresora. Este interés incesante por su obra demuestra la necesidad y el impulso de volver a contar y redescubrir sus historias una y otra vez, explorando cómo sus personajes y tramas continúan reflejando y desafiando nuestra percepción de la realidad. La vigencia y la riqueza de su cine lo posicionan como un referente que inspira no solo a las audiencias, sino también a las nuevas generaciones de cineastas y académicos a ver, pensar y sentir el mundo de forma más libre y compleja (Zurian, Vázquez Varela, 2005).

Una obra que, en definitiva, revela imágenes cuya conjugación enriquece las estructuras convencionales y explora de manera audaz temas como la vulnerabilidad, el deseo y la autenticidad en todas sus formas. Estas nociones, que se edifican a lo largo de su filmografía y son parte esencial de su estructura (Poyato, 2012), consolidan un lenguaje cinematográfico único y profundamente humano al transformar perspicazmente el tormento y la pasión en obra y forma perdurables.

5. Referencias citadas

- Alcalde Silveira M. (2024). ¿Pueden hablar las madres sobre política? Lazos entre violencia obstétrica, biopoder y memoria histórica en *Madres paralelas* (2021). *Estudios LGBTQ+, Comunicación y Cultura*, 4(1), 23-31. <https://doi.org/10.5209/eslg.92367>
- Aranzubia, A., y Gallego, J. I. (2021). El cine español en el catálogo de Netflix: una aproximación desde la perspectiva de la diversidad. *Comunicación y sociedad*, 18. DOI: <https://doi.org/10.32870/cys.v2021.8030>.
- Gubern Garriga-Nogues, R. (2005). Las matrices culturales de la obra de Almodóvar. En Zurian, F. A. y Vázquez Varela, C. (Eds.). *Almodóvar: el cine como pasión. Actas del Congreso Internacional Pedro Almodóvar. Cuenca, 26 a 29 de noviembre de 2003*. (pp.45-57). Ediciones de la Universidad de Castilla la Mancha.
- Muñoz Torrecilla N. (2024). Disidencias pasionales. El plano háptico del deseo queer en el cine de Pedro Almodóvar en *Extraña forma de vida* (2023). *Estudios LGBTQ+, Comunicación y Cultura*, 4(1), 67-77. <https://doi.org/10.5209/eslg.92897>
- Navarro Gaviño, Á., Muñoz Torrecilla, N. (2024). La «corporalidad vestida» en la filmografía de Pedro Almodóvar. Usos y discursos de la edad y la indumentaria en el cine queer. *Miguel Hernández Communication Journal*, 15, 139-160. DOI: <https://doi.org/10.21134/mhjourn.v15i.2098>
- Poyato, P. (2012). Presentación del monográfico *Los abrazos rotos*. *Fotocinema. Revista Científica De Cine Y Fotografía*, (5). <https://doi.org/10.24310/Fotocinema.2012.v0i5.5892>
- Sancho Cardiel M. (2024). La piel que nos habita: Reflexiones interseccionales sobre el envejecimiento queer en el cine de Pedro Almodóvar. *Estudios LGBTQ+, Comunicación y Cultura*, 4(1), 5-14. <https://doi.org/10.5209/eslg.92365>
- Stefani M. (2024). El cine de Pedro Almodóvar y el mundo LGBTQ+ madrileño: ¿qué lugar hay para Chueca?. *Estudios LGBTQ+, Comunicación y Cultura*, 4(1), 33-45. <https://doi.org/10.5209/eslg.92563>
- Thibaudeau, P. (2013). El cuerpo, la piel y la pantalla: los territorios habitados por Pedro Almodóvar. *Fotocinema. Revista Científica De Cine Y Fotografía*, (7). <https://doi.org/10.24310/Fotocinema.2013.v0i7.5931>
- Venturini, X. (2023). Making Visible the Invisible: Contemporary Spaniards. En Netflix 'Paquita Salas. In *Netflix' Spain* (pp. 95-111). Routledge.

- Zurian, F.A. (2024). Presentación. Almodóvar en perspectiva queer. *Estudios LGBTQ+, Comunicación y Cultura*, 4 (1), 3-4. <https://doi.org/10.5209/eslg.96560>
- Zurian, F.A. (2023). ¿Qué entendemos cuando decimos «Cine Queer»? *Estudios LGBTQ+, Comunicación y Cultura*, 3(2), 239-243. <https://doi.org/10.5209/eslg.92871>
- Zurian, F. A. (2011). Almodóvar, la identidad de género buscada: el caso de *La piel que habito*. En F. Zurian (Ed.), *Imágenes del Eros. Género, sexualidad, estética y cultura audiovisual* (pp. 256-274). Madrid: Ocho y Medio libros de cine.
- Zurian, F. A. y Vázquez Varela, C. (2005). *Almodóvar: el cine como pasión. Actas del Congreso Internacional Pedro Almodóvar. Cuenca, 26 a 29 de noviembre de 2003*. Ediciones de la Universidad de Castilla la Mancha.
- Zurian, F.A. y García-Ramos, F.J. (2021) *Una mirada queer sobre el cine español del siglo XX*. Madrid: Fundamentos.
- Zurian, F.A. y Vázquez Rodríguez, L.G. (2024). Comunicación y Cine Queer contemporáneo: contenidos, narrativas, estéticas y audiencias. *Miguel Hernández Communication Journal*, 15, 15-21. <https://doi.org/10.21134/mhjournal.v15i.2170>