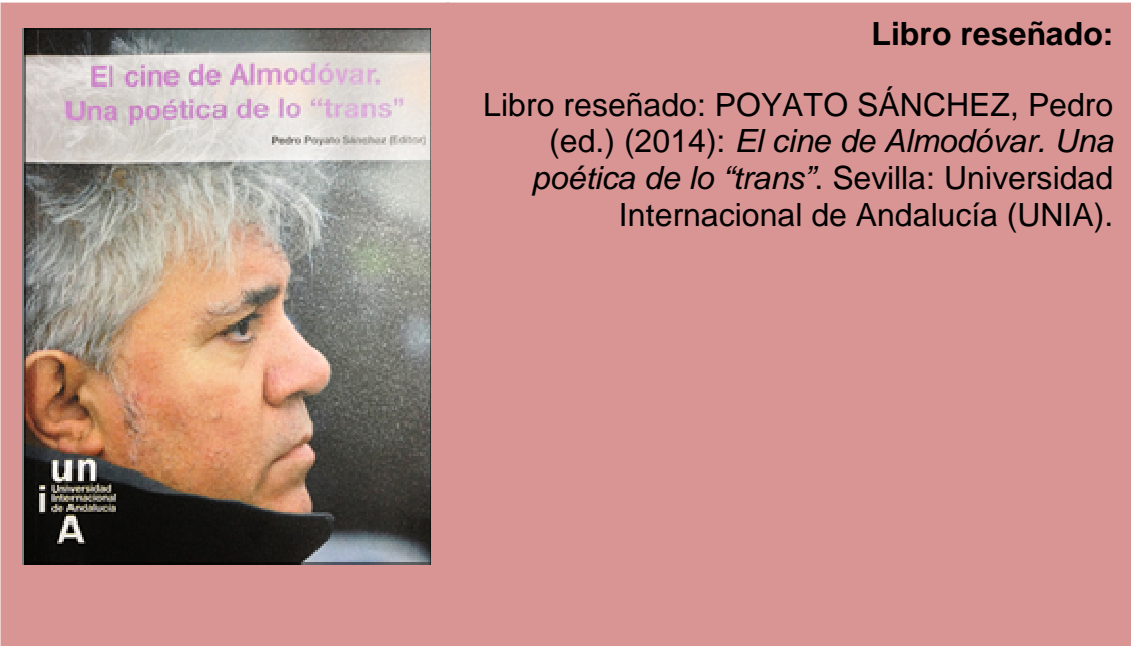

"POLIÉDRICO ALMODÓVAR"

Lydia BELMONTE NAVARRO (lydiabna@gmail.com)

Doctoranda. Universidad de Córdoba (España)

BIBLID [(2172-9077)9,2014,263-266]

Fecha de recepción: 16/09/2014

Fecha de aceptación definitiva: 22/09/2014

El cine de Almodóvar constituye un referente imprescindible en el ámbito de la investigación artística y filmica, siendo cada una de sus películas un vergel inagotable de recursos que nos muestran una creación cinematográfica susceptible de ser analizada en diversos terrenos, los cuales, lejos de crear parcelas acotadas, conducen a espacios concomitantes, puntos nodales en los que se reconoce el lenguaje único del director manchego. El presente libro analiza dicha praxis desde diversos planos metodológicos, con un discurso marcado por el deseo de potenciar la figura del director español y de arrojar luz a su poética.

El cine de Almodóvar. Una poética de lo "trans", es el resultado de un curso homónimo celebrado en el verano de 2013 en la sede "Antonio Machado", en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) que apoyó este interesante proyecto desde el inicio y fomentó la publicación del mismo. La cuidada edición –a cargo del investigador y director del curso, Pedro Poyato– materializa el exhaustivo e innovador examen que cada uno de los especialistas aportó en sus intervenciones, presentadas en ocho capítulos que, sobre la base de un orden cronológico marcado por la obra misma del director y sus etapas, plantean, con distintos enfoques metodológicos, las claves del idiolecto almodovariano a través del recorrido por su extensa y rica filmografía.

En el libro quedarán analizados los recursos narrativos del autor, desde sus primeros largometrajes, creados en el ambiente posmoderno y subversivo de la movida madrileña, hasta los últimos, melodramas con tintes de tragedia lorquiana, que sin olvidar la frescura del pasado, aportan ya una dimensión mucho más profunda, con estructuras narrativas laberínticas que alcanzan su cénit en su penúltimo largometraje, donde el cuerpo, las mutaciones, la transexualidad y la transgénesis son la base argumental. Precisamente, por el deseo de búsqueda insaciable hacia lo más profundo, se justifica el título de la publicación que nos ocupa, que no solo define esencialmente la obra del cineasta sino que se convierte, a su vez, en una declaración de intenciones: hablar de "la poética de lo trans" según el cine almodovariano es definir fielmente el lenguaje textual del cineasta. Pues, esta poética es la ejemplificación de un cambio, operado desde la cámara cinematográfica, no solo limitada a su función técnica, sino reconducida, transformada en elemento que traduce las referencias extra textuales –huellas visibles que en las imágenes fílmicas se revelan al espectador– y que nos dirige hacia el abanico de recursos artísticos y plásticos del director, a su universo creador, tal es la premisa de dicha poética "trans". En torno a la búsqueda del programa iconográfico de este universo, a los temas y formas del mismo, en todas sus variantes, gira el discurso académico de este estudio, inspirador, osado y concluyente a un tiempo.

El primer acercamiento a la obra almodovariana queda inaugurado por Román Gubern que contextualiza y analiza la primera etapa filmográfica del director,

caracterizada por la cultura urbana y posmoderna, la movida madrileña y el deseo de ruptura propio del momento. Gubern nos muestra un imaginario de autor que oscila entre la modernidad y la tradición cultural, germen estético-artístico de las múltiples miradas que sus producciones reflejarán. Precisamente la cualidad territorial de lo urbano queda puesta en valor por el profesor Jean-Claude Seguin, que apoyado en la filosofía de Gilles Deleuze y André Gardies, entiende la topografía como elemento protagonista en las obras del cineasta, y realiza un análisis de los efectos que Madrid, el *locus* fetiche en este caso, ejerce en los personajes y en el propio imaginario almodovariano.

Pero en las obras del cineasta también hay autorretratos y autobiografías. Agustín Gómez nos propone desenmascarar al director a través del análisis del texto fílmico, punto de partida que sirve al espectador para cerciorarse de que la obra almodovariana está salpicada de elementos que muestran lo privado en la artificiosidad del escenario público, iconografías veladas de las que el director se nutre para autorretratarse, desvaneciéndose los límites entre la vida y la obra. El tono lírico de este libro es sostenido por el escritor Gustavo Martín Garzo que analiza novedosa y sutilmente las profundidades de cuatro largometrajes. A través de esta cuidada selección de obras quedan significados los elementos referenciales del universo almodovariano, que sometidos a un examen simbólico, se precipitan, sin posibilidad de escape, al deseo, punto de partida en el que todos, tarde o temprano, llegan a colisionar. El deseo también es la columna vertebral de las obras de la segunda etapa del cineasta, caracterizadas por vincular el cuerpo al dolor, la muerte y la pérdida, y analizadas pormenorizadamente por Pedro Poyato, a las que se referirá con la acertada denominación de "almodrama". A través de este completo análisis de la escritura fílmica descubrimos que el cineasta se sirve de la cita-intertexto para otorgar a la obra de identidad visual propia, que la enriquece plástica y semánticamente. Comprobamos, pues, que una película del cineasta está plagada de huellas textuales que conforman una "mise en abyme" icónica, con rasgos estilísticos plenamente definidos.

Por su parte, Gonzalo de Lucas nos acerca al método de intervención del director en la dirección de actores, poniendo especial interés en el rol de las actrices, verdaderas portadoras de los autorretratos almodovarianos, que

traslucen el deseo del director, marca de la tensión vida-arte que es inherente a todas sus creaciones y que también es objeto de estudio para la profesora Karen Poe Lang, que reflexiona sobre las estrategias narrativas utilizadas por el director para estructurar el filme, en la medida en que se convierten en elementos autoficcionales, oscilantes en torno a dos polos opuestos: la pulsión de eros o la pulsión de muerte, ambas definitorias de toda su filmografía. Como colofón, Domingo Sánchez Mesa, analizando la penúltima obra de Almodóvar, introduce un nuevo concepto asociado a la misma, el "ciborg", figura tratada desde la perspectiva de la cibercultura, acuñando un análisis del concepto aplicado a los personajes del filme.

En definitiva, y con el aval de las investigaciones exhaustivas presentadas por los historiadores, analistas y estudiosos de la historia del cine que aquí se congregan, esta es una publicación imprescindible para la comprensión y el estudio del cine de Almodóvar, a la que reconocemos el mérito de no presentar un discurso monolítico de enfoque unitario. Por el contrario, es una reinterpretación y relectura del texto fílmico del cineasta a través de tendencias multidisciplinares que estimulan y enaltecen la aparición de novedosas vías de investigación y análisis, imprescindibles para la comprensión de un creador caracterizado por una iconosfera de gran heterogeneidad semiótica, disparidad técnica y versatilidad de funciones, que lejos de agotarse se expande y transforma cada vez, tal es la potencia de la poética del deseo almodovariano.