

José Luis Sánchez Noriega,
Universo Almodóvar.
Estética de la pasión
en un cineasta posmoderno

Bénédicte Brémard

Université de Bourgogne Franche-Comté

Référence: José Luis SÁNCHEZ NORIEGA, *Universo Almodóvar. Estética de la pasión en un cineasta posmoderno*, Madrid, Alianza Editorial, 2017, 479 p.

La carrera cinematográfica de Pedro Almodóvar suscitó muy pronto y con frecuencia ininterrumpida el interés editorial. Tan sólo 8 años después de su primer largometraje, el éxito internacional de un título que iba a convertirse en un giro lingüístico en varios idiomas: *Mujeres al borde de un ataque de nervios*, marcó el inicio de una larga serie de estudios dedicados a su obra, abordada desde un amplio abanico de enfoques. Son estudios de conjunto, que tratan de orientar al espectador-lector en el “laberinto” de su universo de autor, de definir su estilo (“la España cañí”, “el iconoclasta”) y las figuras que habitan el mundo que va creando, o trabajos universitarios que lo abordan desde caminos indirectos como la hibridación o la intertextualidad.

En el seno de esta copiosa bibliografía se destaca sobre todo el imprescindible libro de conversaciones con el crítico de cine Frédéric Strauss, que hace más cercano al madrileño-mancheño dejándole guiarnos en su mundo cinematográfico película tras película.

El lector podrá preguntarse cuál es el aporte propuesto por el Profesor Sánchez Noriega después de otros tantos. Quizás parte de la respuesta radique en que no se trata de un ensayo más sino —aunque no viene mencionado en la portada— de un diccionario. Pero no debe asustarse el cinéfilo, porque es, sin duda, lo que lo hace accesible a cualquier lector, que forme parte o no de los iniciados a la alquimia almodovariana, que disponga de mucho tiempo seguido o prefiera ir descubriendo este universo paso a paso.

La presentación, bajo un centenar de entradas en orden alfabético, no le quita ninguna coherencia al estudio, dado que el autor ha puesto esmero en equilibrar 7 ejes entrecruzados: la personalidad del cineasta (actor, director, guionista, productor, ...); las películas; la forma filmica; el mundo del cine; identidad, género y sexualidad; temas centrales; cultura y sociedad. La introducción aclara el significado de pasión (guiño al final de *La mala educación*). Abarca desde los impulsos del **deseo** (que ya dictaba su **ley** a los primeros personajes almodovarianos y sigue dándole fiebre creadora al cineasta protagonista de *Dolor y gloria*) hasta el mundo de los **sentimientos** de quien le ha dado título de nobleza al melodrama llevándolo, precisamente, camino de la **pasión** (con connotación religiosa).

Las entradas alternan de manera equilibrada la reflexión sintética y las citas de la crítica o del propio cineasta, dando cuenta de las diversas lecturas que ya se han hecho de su universo. Muy de agradecer son muchas como, por ejemplo, la dedicada a los nombres, que llama nuestra atención sobre un aspecto revelador del esmero del cineasta por todos los detalles de sus creaciones. Vienen completadas por numerosas ilustraciones (fotogramas, carteles y tablas) que son otra forma de guiar al espectador-lector en este mundo. Dando cuenta del universo consolidado en 20 largometrajes, y aunque queden muchos por estrenar, este libro está apelado a convertirse en una referencia obligada igual que lo es el *Diccionario Hitchcock*. Un lector voraz siempre podrá echar de menos alguna que otra entrada, por ejemplo sobre Hitchcock y Wilder, 2 de los maestros declarados del manchego; o quizás haya gustado de ver más aspectos puramente estilísticos —una reflexión sobre los colores, que hacen tan identificables muchos planos firmados por Almodóvar; o sus elecciones en términos de escala de planos y focalización, que nos dan la sensación de que a Gloria (Carmen Maura) el ama de casa de *¿Qué he hecho yo para merecer esto!* se la van a tragar los electrodomésticos. Pero estas (y otras) ausencias vienen no sólo reconocidas sino casi reivindicadas por el autor, en la introducción, con la voluntad de dejar que el lector-espectador tenga espacio para ir construyendo su propia reflexión.

Es esta misma reflexión la que nos lleva a destacar la presencia de dos palabras claves en filigrana de cada entrada: Autenticidad y Libertad.

Autenticidad es la de Agrado en *Todo sobre mi madre*; es lo que transpira en cada línea de **diálogo** (véase dicha entrada, verdadera antología del arte de escritor del cineasta y del naturalismo de sus actores) del director que afirmó: “Soy una persona de origen rural y, aunque me pueda forrar de millones, siempre habrá en mis películas un personaje que venga de un pueblo¹”.

1. Entrevistado por I. Gemio en «Un verano tal cual», TVE, 03/08/1988, citado por GARCÍA DE LEÓN, María Antonia, MALDONADO, Teresa, *Pedro Almodóvar, la otra España cañí*, Diputación de Ciudad Real, Área de Cultura, Biblioteca de autores y temas manchegos, 1989.

Libertad es la de un cineasta que no deja de sorprendernos tras 20 películas explorando como un niño maravillado las posibilidades que le ofrece el cine, y después de una incursión en el cine mudo en *Hable con ella*, recurre a la animación para expresar el sufrimiento del protagonista de *Dolor y Gloria*.

En una entrevista para *El País*², el Pr Sánchez Noriega declaró que su propósito inicial fue preguntarse “lo que quedará de Almodóvar dentro de 30 años [...] ¿qué huella dejará en el cine?” Después de leerlo y de haber visionado la vigésima primera película del cineasta, y recordando cómo, en 1988, Francia³ borró del cartel de *La ley del deseo* a la pareja masculina abrazada desnuda en una cama, no cabe duda de que Almodóvar siempre será este cineasta quien inscribió en nuestras retinas el derecho a desear y amar con pasión.

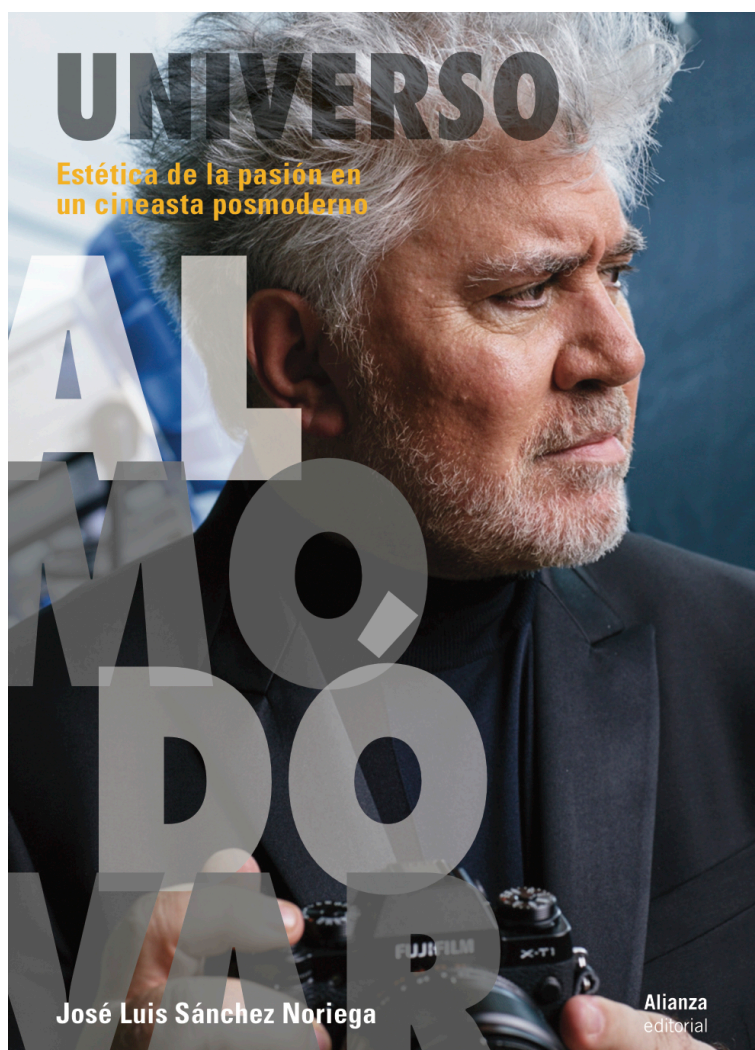

Figura 1. – Portada de *Universo Almodóvar*.

2. BELINCHÓN, Gregorio, “Almodóvar, de la A a la Z”, 29/10/2017, www.elpais.com, última consulta: 21/05/2019.
3. A través de la Comisión de control del CNC se prohibió sin explicación el cartel original de los lugares públicos; la revista de cine *Première* (abril de 1988) relacionó dicha decisión con el contexto de la campaña de lucha contra el SIDA. Véase también BOREL, Vincent, “Amoral Almodóvar”, *7 à Paris*, 16/03/1988, p. 29.