

SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis (2017): *Universo Almodóvar. Estética de la pasión en un cineasta posmoderno*, Alianza.

Dijo André Bazin que existen dos tipos de cineastas, «los que creen en la imagen y los que creen en la realidad». José Luis Sánchez Noriega es quien nos lo recuerda y lo hace para introducir (aun sabiendo de la dificultad de las clasificaciones rotundas, claro está) en el primer grupo a Pedro Almodóvar, a cuya obra cinematográfica ha dedicado su último libro, *Universo Almodóvar. Estética de la pasión en un cineasta posmoderno*. Ya en el nombre del libro viene implícito lo que será el objetivo de Sánchez Noriega, constatar las razones y causas de cómo Almodóvar se ha convertido en un autor total, cuya «filmografía sustenta una cosmovisión, pone en pie un mundo de ficción donde es posible establecer relaciones de unas películas con otras», es decir, remitir a un mundo propio, un *universo* construido a través de una filmografía.

Tras dedicar sus últimos libros al cine de la Transición democrática (*Filmando el cambio social*, 2014) y más recientemente al cine de los 80 y 90 (*Trayectorias, ciclos y miradas del cine español*, 2017), Sánchez Noriega profundiza ahora sobre uno de los grandes directores que ha sido protagonista en ambos periodos, aunque especialmente en este segundo. De hecho, el libro *Universo Almodóvar* ha sido realizado dentro del proyecto de investigación *Sociedad, democracia y cultura en el cine español de la era socialista (1982-1996)*.

También la estructura del libro pretende aproximarse a la obra cinematográfica de Almodóvar como si de un «universo» se tratase, es decir, como una constelación conceptual y temática sobre la idiosincrasia global del cineasta. De ahí que el libro esté compuesto por 103 entradas independientes, a la forma de pequeños ensayos, cada uno de ellos encabezado por un concepto que lo significa (arte, cameos, comedias, deseo, *Entre tinieblas*, Fassbinder, etc.). Uno de los propósitos de dicho formato, como el mismo Sánchez Noriega señala, es, en lugar de imponer visiones unívocas al lector, proponer distintos itinerarios que se puedan configurar libremente según sus preferencias o necesidades. Así pues, se trata más bien de aportar reflexiones

y señalar cuestiones clave para complementar la experiencia del lector/espectador que se enfrenta a la filmografía de Almodóvar.

A pesar de su cantidad y variedad, Sánchez Noriega propone agrupar las 103 entradas en siete bloques más generales que permiten pensar la estética cineasta de forma global, es decir, trascendiendo la expresión fílmica del director y adentrándonos en el mundo personal, social y cultural que habitan sus películas.

El primer bloque trata sobre la personalidad del cineasta. Aquí vemos cómo se forma esa autoría propia de Almodóvar que implica a todo proceso creativo en el que interviene. Este proceso, no solo se limita a su trabajo en la dirección cinematográfica, también incluye su faceta como actor, escritor, cantante o como productor en *El Deseo*. Destaca la entrada *Almodóvar (autoficción)*, donde se buscan las marcas autobiográficas del cineasta manchego dentro de sus películas, pero siempre desde la perspectiva de los juegos de la ficcionalidad, pues, como señala Sánchez Noriega, «en esa ficción habrá distinto grado de recreación o reconstrucción de lo real».

El segundo bloque analiza los veinte largometrajes y tres cortometrajes dirigidos por Almodóvar. Se puede seguir así la evolución de su obra, que transita desde las comedias *undergrounds* y provocativas hasta los últimos melodramas, más depurados y profundos. Además, actualiza la filmografía al incluir el análisis de *Julieta* (2016), su último film.

El tercer bloque se adentra en la forma fílmica, es quizá el bloque más complejo. Aquí se desentraña la estética tan propia del cine de Almodóvar, que viene definida por moverse dentro del llamado cine posmoderno, caracterizado, entre otras cosas, por la reescritura e hibridación de géneros, el barroquismo del estilo, el cuestionamiento identitario o las historias entrecruzadas. Una de las novedades del libro, que ha sido menos tratada en obras anteriores, es que analiza exhaustivamente los carteles y créditos de las películas de Almodóvar, poniéndolos en conexión con los diseñadores que los han creado. Hay que tener en cuenta la importancia de los carteles y créditos, pues actúan como paratextos que sirven para instruir al espectador en el film, generando y anunciando lo que vendrá con el visionado. En el

caso de Almodóvar, hay una consonancia perfecta entre sus carteles y créditos y el contenido de las películas. Estos también van cambiando, desde los primeros, de estilo más vanguardista con dibujos y *collages* –realizados por artistas como Ceesepe o Mariscal–, a los últimos, más convencionales, donde se equilibra fotografía y tipografía. Por ello, y por su calidad gráfica, alcanzan y merecen la atención como obras artísticas.

El cuarto bloque trata del mundo del cine en Almodóvar, hablando de las actrices y *chicas Almodóvar*, así como de las conexiones con otros directores como John Waters. Además, también trata la importancia que tiene el propio cine en el cine de Almodóvar, a través de sus personajes que trabajan en el ámbito cinematográfico (actrices, dobladores, guionistas, etc.) o la cantidad de citas y referencias a otras películas. Este discurso metacineematográfico sirve a Almodóvar para reflexionar sobre la naturaleza y artificialidad de la representación desde una posición más distanciada.

El quinto bloque se llama *Identidad, género y sexualidad* y es una de las dimensiones más importantes de esta filmografía y el tema más transversal. La reflexión sobre la identidad en el cine de Almodóvar es fundamental, y en su caso la identidad se construye y formula a través del género y la sexualidad. Pero el género y la sexualidad tiene un significado más profundo en sus personajes al ser sinónimo de libertad individual y espacio propio. Las predisposiciones biológicas, sociales o culturales no pueden determinar el género y sexualidad de los personajes de estas películas. Homosexuales, prostitutas, travestis, transexuales, sadomasoquistas o fetichistas son algunos de sus personajes marcados por una sexualidad herética y disidente que persiguen una vida de lucha y búsqueda guiados por el deseo y la pasión.

El sexto bloque incluye otros temas importantes en la filmografía de Almodóvar, y hay que leerlos con relación al bloque anterior. Las madres, la muerte y la religión son algunos de los temas más recurrentes. Lo llamativo es cómo estos temas reaparecen y se replantean continuamente, creando una fuerte intertextualidad que vuelve sólido y complejo el universo almodovariano.

El séptimo y último bloque trata sobre la cultura y la sociedad relativas al cine de Almodóvar y es fundamental para entender estas películas en

su contexto. El peso de fondo que tiene la cultura popular y el folclore, Madrid y su *movida*, son tratados en este apartado. Quizá en este punto se echa un poco en falta que se profundice más en los aspectos extratextuales del cine de Almodóvar, completando más el apartado «sociedad», o reflexionando sobre la relación con los aspectos industriales o políticos de este cine.

Es cierto que sobre Pedro Almodóvar se ha escrito y reflexionado en multitud de ocasiones, ya sea desde la forma estética (*Pedro Almodóvar*, Antonio Holguín, 1994), la sexualidad y el género (*Pedro Almodóvar o la deriva de los cuerpos*, Jean-Claude Seguin, 2009) o incluso, como última novedad, desde la geografía urbana (*Madrid en el cine de Pedro Almodóvar*, Gloria Camarero, 2016). Por ello, este libro no pretende ampliar esta senda, sino más bien realizar una síntesis, un estudio que recoja todas las distintas investigaciones que sobre el cine de Almodóvar se llevan realizando, esta es en sí su aportación. De esta forma, y dado el formato de dicho libro –que, como se ha dicho, permite acudir y seleccionar temas muy concretos, a modo de diccionario–, puede que resulte de mayor utilidad a grandes públicos que a investigadores ya familiarizados con el tema (lo cual no quita que estos últimos también puedan encontrar interés y utilidad en la obra). Prueba de la labor de recopilación y síntesis que el libro lleva a cabo es la amplísima bibliografía que recoge, donde se puede concluir que el autor ha contado con una multitud significativa de fuentes y estudios específicos para llevar a cabo su obra. Destaca cómo se acopian y usan multitud de testimonios del propio Almodóvar que Sánchez Noriega nos presenta para contrastar y complementar con las ideas vertidas por las investigaciones relativas al mismo tema.

En definitiva, estamos ante una obra cuya lectura será de gran utilidad y placer a muy distintos tipos de público. Es de agradecer que especialistas y profesionales en la investigación cinematográfica dediquen también su trabajo a realizar una labor de divulgación de gran calidad y altura, para acercar la reflexión pausada a todos sus lectores.

Laura Caballero RUIZ DE MARTÍN-ESTEBAN
DOI: <http://doi.org/10.25145/j.latente.2018.16.012>.