ALMODÓVAR

FILMOGRAFÍA

1980 “Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón”

1982 “Laberinto de pasiones”

1983 “Entre tinieblas”

1984 “¿Qué he hecho yo para merecer esto?”

1984 “Tráiler para amantes de lo prohibido”

1986 “La ley del deseo”

1986 “Matador”

1988 “Mujeres al borde de un ataque de nervios”

1989 “Átame”

1991 “Tacones Lejanos”

1994 “Kika”

1995 “La flor de mi secreto”

1997 “Carne trémula”

1999 “Todo sobre mi madre”

2002 “Hable con ella”

2003 “Mala educación”

2005 “Volver”

2009 “Los abrazos rotos”

2011 “La Piel que habito”

2013 “Los amantes pasajeros”

2016 “Julieta”

2019 “Dolor y Gloria”

2020 “La voz humana” (Corto)

2021 “Madres paralelas”

2022 “Extraña forma de vida” (Corto)

2024 “La habitación de al lado”

Respecto al formato empleado por el director, al inicio de su carrera, cuando aún era un joven inexperto hacia uso del cortometraje, también en parte por la falta de recursos sin embargo todo cambió a partir de 1980, con su primera película “Pepi, Luci Bol y otras chicas del montón” iniciando con ella una larga carrera llena de éxitos donde abundan los largometrajes. A pesar de esto ha seguido haciendo algún que otro corto como “Extraña forma de vida” y “La voz humana”. “Tráiler para amantes de lo prohibido” 1984.

Respecto a su ritmo de producción, es bastante constante, de manera que aproximadamente cada tres años más o menos nos obsequia con una nueva producción, aunque es verdad que en alguna que otra ocasión se ha demorado un poco más.

PRIMEROS CORTOS E INICIOS

Almodóvar no comenzó haciendo largometrajes ni superproducciones, sino que sobre principios de los años 70 fue cuando empezó a participar en diversos proyectos tanto teatrales como cinematográficos, aunque sin papeles muy importantes, a veces incluso solo como figurante. En esta misma década, mientras trabajaba en Telefónica consiguió comprarse su primera cámara Super 8 con la que empezó a realizar sus primeros proyectos. Al principio estos ni siquiera tenían sonido, sino que era el propio Almodóvar el que le ponía la voz a los personajes durante las proyecciones que solían ser en pequeños círculos de Barcelona y Madrid y en algunas fiestas privadas.

Estos cortos no se conocen en su totalidad, de ellos tan solo sabemos los títulos, las sinopsis, que tienen una estética surrealista con imágenes provocadoras y que van cagados de crítica a la sociedad del momento. Y es que a pesar de que incluso grandes instituciones del arte como puede ser el MOMA le han pedido en más de una ocasión al director que les deje las cintas para realizar una exposición, este siempre se ha mostrado bastante reticente, con cierta vergüenza pues él mismo afirmaba que al ser sus inicios no sabía del todo lo que hacía, no conocía bien el mundo ni el lenguaje del cine por aquel entonces y además afirmaba que muchos de ellos están en un estado bastante delicado, que se ha podido perder incluso el color y que se deberían restaurar.

Algunos de los títulos de los que tenemos constancia de aquella época son: “Film político” (1974), “Dos putas o una historia de amor que acaba en boda”(1974), “La caída de Sodoma” (1975), “Homenaje” (1975), “El sueño, o la estrella” (1975), “Blancor” (1975), “Tráiler de Who’s Afraid of Virginia Woolf” (1976), “Sea caritativo” (1976), “Sexo va, sexo viene” (1977), “Las tres ventajas de Ponte” (1977), “Complementos” (1977), “Salomé” (1978), o “Folle...Folle...Fólleme Tim” (1978).

ETAPAS

Pedro Almodóvar tiene una muy amplia producción cinematográfica que podría dividirse en cuatro etapas. La primera, la etapa experimental, abarcaría desde 1980 hasta 1984. Venía de una dura represión política y social adoptando una postura un tanto rebelde que se vería condicionada en cierta parte también por el auge de la Movida Madrileña, movimiento en el que se encontraba inmerso. Todo esto tendría un gran impacto en su visión creativa y contribuyó a que los proyectos realizados no solo durante estos años, sino también más adelante tuvieran una actitud transgresora. Esto sin duda se refleja en los temas tratados, el consumo de drogas, las distintas inclinaciones sexuales, las relaciones homosexuales, entre otros mostrado por personajes extravagantes, marginales o fuera de la norma. Hay que tener en cuenta que España se encontraba en plana Transición por lo que aquello que Almodóvar estaba tratando en sus películas era bastante controversial.

Son unos inicios en los que aún no tiene mucho presupuesto y sin embargo consigue retratarlo todo como se puede ver en “Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón” su primer largometraje y con el que rompe los esquemas y la tradición de lo que era el cine español de aquel momento, y en la que además de tratar los temas anteriores también habla sobre el sadomasoquismo, todo de una manera muy natural y abierta.

Otras películas de este momento son “Laberinto de Pasiones” (1982), “Entre Tinieblas” (1983) y “¿Qué he hecho yo para merecer esto?” (1984) y “Tráiler para los amantes de lo prohibido” (1985), un cortometraje realizado para TVE.

En esta etapa también Pedro pasa de ser un directos Underground a tener cierto reconocimiento.

Entre los años 1986 y 1993 se desarrolla la segunda etapa, Perfeccionamiento Formal y lleva a cabo las siguientes películas: “Matador” (1986), “La ley del Deseo” (1987), “Mujeres al borde de un ataque de nervios” (1988), “¡Átame!” (1990), “Tacones Lejanos” (1991) y “Kika” (1993).

Se observa una evolución respecto a la etapa anterior, ha adquirido más conocimientos, tiene cierto reconocimiento como director, se cuidan más los detalles. Es un periodo en el que se va haciendo “más profesional”, “más experto” y esto se ve en sus trabajos.

Los personajes homosexuales o transexuales continúan apareciendo en sus películas junto al romance que los acompaña contribuyendo a la normalización e inclusión del colectivo LGTB en un momento en el que aún podía ser y era un tema tabú como se puede observar a través de personajes como Femme Letal en “Tacones Lejanos”. En esta película en la juega con las identidades de género y la sexualidad, creando una sátira a partir de esto haciendo que el propio espectador comience a pensar y replantearse esas ideas preconcebidas que tenía la sociedad acerca de lo masculino, lo femenino, las ideas del género y las orientaciones sexuales relacionadas con los mismos. Ofrece una visión nueva y abierta en este ámbito.

También destaca el hecho de que profundiza en la representación femenina y esto puede observarse claramente en “Mujeres al borde de un ataque de nervios” película en la que hay una clara omnipresencia de personajes femeninos que representan a mujeres de todas las edades luchando de alguna manera también contra los estereotipos del momento sobre como debían ser las mujeres que aparecían en pantalla. El título también va cargado de significado pues hace referencia a esos prejuicios que pretenden vincular a la mujer con la locura desacreditándola en el proceso. Sin embargo, Almodóvar muestra que es lo que hay detrás de esa “locura”, el comportamiento masculino, y como al desaparecer estos esa “enajenación” desaparece. Es además una película con la que se comenzaría a consolidar lo que se conoce como “Chicas Almodóvar”.

La tercera etapa es la social, comprendida entre 1994 y 2003 y destaca porque en ella alcanza su punto álgido y gran reconocimiento internacional tanto por parte de la crítica como del público con películas como “Todo sobre mi madre” o “Hable con Ella” ambas ganadoras de multitud de premios entre ellos Oscars, Globos de Oro, Goyas o Baftas.

Más allá de los galardones es un periodo en el que destacan los melodramas con temas como la maternidad, la solidaridad entre mujeres o la identidad de género. Con todo esto se observa también cierta madurez dentro del universo cinematográfico de Almodóvar aunque sin perder ese toque extravagante y transgresor.

Pertenecen a estos años “La flor de mi secreto” (1995), “Carne Trémula” (1997), “Todo sobre mi madre” (1999), “Hable con Ella” (2002) y “La Mala Educación” (2003).

Por último, se encuentra la etapa introspectiva que se inicia en 2005 y continua en la actualidad. En esta se ve claramente como ahonda mucho más en temas ya tratados con anterioridad como la transexualidad, la homosexualidad, la relación madre hijo entre otras al mismo tiempo que explora con más detenimiento y profundiza en el interior del ser humano, de sus personajes como es el caso de películas como “Volver”, “Los abrazos rotos” o “Dolor y Gloria”. En esta última por ejemplo (que le ha valido más de un premio), se presenta una obra casi autobiográfica, aunque el propio Almodóvar ha aclarado que no lo es, aunque es cierto que hay aspectos que coinciden bastante con su vida y con los que se identifica, aunque por otra parte no sorprende pues como se ha visto hasta el momento toda su obra va muy ligada a lo que vice en cada momento. En ella trata temas como la infancia, el primer amor, el despertar sexual, la soledad y el propio mundo del cine de una forma muy íntima.

Más adelante decide realizar un cortometraje, lo que destaca después de tanto tiempo sin realizar uno y toma la decisión de hacerlo en inglés y protagonizado por Tilda Swinton. “La Voz Humana”, que además contó con gran éxito. Aunque no fue la única producción en este idioma pues más adelante encontramos “Extraña forma de vida” con Ethan Hawke y Pedro Pascal y “La Habitación de al lado” que cuenta con la participación de Tilda Swinton y Julianne Moore.

Sin embargo no dejó de lado el castellano y entre medias retomó el tema de la maternidad junto al de la memoria histórica y la libertad personal con “Madres Paralelas”

A esta etapa corresponden: “Volver” (2005), “Los Abrazos Rotos” (2009), “La piel que habito” (2011), “Los amantes pasajeros” (2015), “Julieta” (2016), “Dolor y Gloria” (2019), “La Voz Humana” (2020), “Madres Paralelas” (2021), “Extraña forma de vida” (2023) y “La habitación de al lado” (2024).

Almodóvar a realizado cantidad de películas, todas han dado que hablar, han tenido un cierto reconocimiento por parte del público o de la crítica o de ambos y con el tiempo se observa como ha pasado de esas imágenes extravagantes, arriesgadas, provocadoras y en ocasiones grotescas con tramas enrevesadas a producciones mucho más maduras donde ahonda en las emociones, en la fragilidad y complejidad de las relaciones, en la maternidad y en el alma del ser humano, de los personajes que crea. Con todo esto demuestra la gran versatilidad que tiene para manejar, temas, géneros, formatos e incluso idiomas diversos.

GALARDONES

1987

Premio Nueva generación “La ley del deseo” **Asociación de Críticos de Los Ángeles (LAFCA)**

Premio Nueva generación “La ley del deseo” **Asociación de Críticos de Los Ángeles (LAFCA)**

1988

Mejor guión “Mujeres al borde de un ataque de nervios” **Festival de Venecia**

Premio del Público (Mejor película) “Mujeres al borde de un ataque de nervios” **Festival de Toronto (TIFF)**

Mejor película extranjera “Mujeres al borde de un ataque de nervios” **Círculo de Críticos de Nueva York (NYFCC)**

Mejor película de habla no inglesa “Mujeres al borde de un ataque de nervios” **Asociación de Críticos Norteamericanos (NBR)**

1989

Mejor película “Mujeres al borde de un ataque de nervios” **Premios Goya**

Mejor guion original “Mujeres al borde de un ataque de nervios” **Premios Goya**

Mejor película “Mujeres al borde de un ataque de nervios” **Premios Goya**

Mejor director extranjero “Mujeres al borde de un ataque de nervios” **Premios David di Donatello (Italia)**

1993

Mejor film extranjero ”Tacones lejanos” **Premios César (Francia)**

Mejor film extranjero “Tacones lejanos” **Premios César (Francia)**

1997

Premio Cinemanía **Premios Ondas**

1999

Mejor dirección “Todo sobre mi madre” **Festival de Cannes**

Premio del Público - Mejor dirección “Todo sobre mi madre” **Premios del Cine Europeo (EFA)**

Mejor película “Todo sobre mi madre” **Premios del Cine Europeo (EFA)**

Mejor película extranjera “Todo sobre mi madre” **Asociación de Críticos de Los Ángeles (LAFCA)**

Mejor película extranjera “Todo sobre mi madre” **Círculo de Críticos de Nueva York (NYFCC)**

Mejor película de habla no inglesa “Todo sobre mi madre” **Asociación de Críticos Norteamericanos (NBR)**

Mejor película en habla no inglesa “Todo sobre mi madre” **Asociación de Críticos de Boston (BSFC)**

Mejor película extranjera “Todo sobre mi madre” **Asociación de Críticos de Chicago**

Mejor película de habla no inglesa “Todo sobre mi madre” **Critics Choice Awards**

2000

Mejor película internacional “Todo sobre mi madre” Premios **Oscar**

Mejor película de habla no inglesa” Todo sobre mi madre” **Globos de oro**

Mejor dirección “Todo sobre mi madre” **Premios bafta**

Mejor dirección “Todo sobre mi madre” **Premios Goya**

Mejor película “Todo sobre mi madre” **Premios Goya**

Mejor film extranjero “Todo sobre mi madre” **Premios César (Francia)**

Mejor película extranjera “Todo sobre mi madre” **Premios Guldbagge (Suecia)**

Mejor película extranjera “Todo sobre mi madre” **Premios Cine Alemán - Lola (Alemania)**

Mejor film extranjero “Todo sobre mi madre” **Premios David di Donatello (Italia)**

2002

Mejor dirección “Hable con ella” **Premios del Cine Europeo (EFA)**

Mejor guion Hable con ella **Premios del Cine Europeo (EFA)**

Premio del Público - Mejor dirección “Hable con ella” **Premios del Cine Europeo (EFA)**

Mejor película “Hable con ella” **Premios del Cine Europeo (EFA)**

Mejor dirección “Hable con ella” **Asociación de Críticos de Los Ángeles (LAFCA)**

Mejor guion original “Hable con ella” **Premios Satellite Awards**

Mejor película de habla no inglesa “Hable con ella” **Asociación de Críticos Norteamericanos (NBR)**

2003

Mejor guion original “Hable con ella” **Premios Oscar**

Mejor película de habla no inglesa Hable con ella **Globos de oro**

Mejor guion original “Hable con ella” **Premios Bafta**

Mejor película en habla no inglesa “Hable con ella” **Premios Bafta**

Mejor film europeo H”able con ella” **Premios César (Francia)**

Mejor film extranjero “Hable con ella” **Premios del Sindicato de Críticos de Cine Franceses**

2004

Mejor película extranjera “La mala educación” **Círculo de Críticos de Nueva York (NYFCC)**

2006

Mejor guión “Volver “**Festival de Cannes**

Mejor dirección “Volver” **Premios del Cine Europeo (EFA)**

Premio del Público al mejor film “Volver” **Premios del Cine Europeo (EFA)**

Mejor película extranjera “Volver” **Premios Sur (Argentina)**

Mejor film extranjero “Volver” **Asociación de Críticos Norteamericanos (NBR)**

Mejor película del año “Volver” **Gran premio FIPRESCI**

2007

Mejor dirección “Volver” **Premios Goya**

Mejor película “Volver” **Premios Goya**

Mejor film extranjero “Volver” **Premios del Sindicato de Críticos de Cine Franceses**

2009

Mejor película de habla no inglesa Los abrazos rotos **Critics Choice Awards**

2011

Mejor film internacional “La piel que habito” **Saturn Awards**

Mejor película en habla no inglesa “La piel que habito” **Premios Bafta**

2017

Mejor dirección “Julieta” **Premios Platino del Cine Iberoamericano**

2019

Mejor película extranjera “Dolor y gloria” **Asociación de Críticos de Los Ángeles (LAFCA)**

2020

Mejor dirección “Dolor y gloria” **Premios Goya**

Mejor guion original “Dolor y gloria” **Premios Goya**

Mejor película “Dolor y gloria” **Premios Goya**

Mejor película iberoamericana “Dolor y gloria” **Premios Ariel (México)**

Mejor dirección “Dolor y gloria” **Premios Platino del Cine Iberoamericano**

Mejor guion “Dolor y gloria “**Premios Platino del Cine Iberoamericano**

Mejor película Iberoamericana” Dolor y gloria” **Premios Platino del Cine Iberoamericano**

Mejor guion “Dolor y gloria” **Premios Feroz**

Mejor dirección “Dolor y gloria” **Premios Feroz**

Mejor película dramática “Dolor y gloria” **Premios Feroz**

2023

Feroz de honor **Premios Feroz**

2024

León de Oro - Mejor película “La habitación de al lado” **Festival de Venecia**

Premio Donostia 2024 **Festival de San Sebastián**

2025

Mejor guion adaptado “La habitación de al lado” **Premios Goya**

Mejor dirección “La habitación de al lado” **Premios Feroz**