

UNIVERSITAS
Miguel Hernández

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS DE ELCHE

GRADO COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

TRABAJO FIN DE GRADO

2021/2022

Pedro Almodóvar y la Movida madrileña:

Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón y Laberinto de pasiones

Investigación bibliográfica

ALUMNA:

Gloria Pons Bernabeu

TUTOR:

Leónidas Ernesto Spinelli Capel

CODIGO DE INVESTIGACIÓN RESPONSABLE

TFG.GCO.LSC.GPB.210607

ÍNDICE

1. Resumen	p. 2
Abstract	p. 3
2. Introducción	p. 4
2. 1. Objetivos	p. 4
2. 2. Estado de la cuestión	p. 4
3. Justificación	p. 5
4. Método de trabajo y desarrollo	p. 5
4. 1. Contexto histórico	p. 6
4. 2. Cine inicial	p. 8
4. 3. Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón	p. 9
4. 4. Laberinto de pasiones	p. 15
5. Conclusiones del estudio	p. 20
6. Bibliografía	p. 22
7. Anexo	p. 24
8. Ficha técnica	p. 36

1. RESUMEN

Este proyecto de investigación bibliográfica indaga sobre la influencia que tuvo el movimiento contracultural La Movida Madrileña en el cine del director Pedro Almodóvar. Este movimiento de los años 80 marcó un antes y un después en la historia de española por su importante influencia en la población más joven. Partimos del análisis sobre las características de este movimiento cultural y el contexto histórico y social en el que nace.

El cine del director manchego siempre ha sido un reflejo de una realidad cercana por lo que en sus películas podemos ver lo que vivía la sociedad española del momento. A través de su obra Almodóvar consigue transmitirnos el espíritu de libertad de La Movida. Este proyecto nos acerca a los dos primeros largometrajes de uno de los cineastas más importantes del panorama español.

El fin de este estudio es analizar la etapa inicial del cine de Pedro Almodóvar, poniendo especial atención a sus obras Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (1980) y Laberinto de Pasiones (1982) y su relación con el contexto social, histórico y cultural. De esta forma podremos entender su filmografía futura, y observar la influencia en el cine español contemporáneo.

PALABRAS CLAVE

Almodóvar; La Movida Madrileña; Cine; España: 80's; Contracultura

1. ABSTRACT

This bibliographical research project investigates the influence that the countercultural movement La Movida Madrileña had on director Pedro Almodóvar's cinema. This movement of the 80s marked a before and after in Spanish history due to its important influence on the younger population. We start from the analysis of the characteristics of this cultural movement and the historical and social context in which it was born.

The cinema of the Manchego director has always been a reflection of a close reality, so in his films we can see what Spanish society was experiencing at the time. Through his work, Almodóvar manages to convey to us the spirit of freedom of La Movida. This project brings us closer to the first two feature films by one of the most important filmmakers on the Spanish scene.

The purpose of this study is to analyze the initial stage of Pedro Almodóvar's cinema, paying special attention to his works *Pepi, Luci, Bom* and other girls from the pile (1980) and *Laberinto de Pasiones* (1982) and their relationship with the social context, historical and cultural. In this way we can understand his future filmography, and observe the influence on contemporary Spanish cinema.

KEY WORDS

Almodóvar; The Madrid scene; Movie theater; Spain: 80's; Counterculture

2. INTRODUCCIÓN

En este trabajo final de grado hemos analizado la influencia de la estética de La Movida Madrileña en el cine de Pedro Almodóvar Caballero (Calzada de Calatrava, 1949). El cineasta es una gran referencia del cine español por su modernidad y su costumbrismo español, por lo que podemos ver reflejada diferentes características de la sociedad española en absolutamente todas sus películas.

La Movida, fue un movimiento contracultural que apareció en la época de la transición española, contemporánea a la etapa del cine experimental de Pedro Almodóvar. Es por ello oportuno analizar este movimiento por su clara influencia en los comienzos del cine almodovariano.

2. 1. OBJETIVOS

El objetivo fundamental de este proyecto es conseguir vincular el movimiento contracultural que fue La Movida Madrileña con la narrativa y la estética del cineasta español en sus inicios como director. Además, partiendo de este primer estudio, analizaremos la influencia de La Movida en la actualidad.

Como objetivos secundarios destacamos:

1. Conocer el movimiento de La Movida Madrileña prestando especial atención en su estética y en sus influencias.
2. Destacar la biografía y los comienzos de la filmografía de Pedro Almodóvar.
3. Relacionar las características de su cine inicial con el movimiento contracultural.
4. Analizar sus dos primeras películas.

2. 2. ESTADO DE LA CUESTIÓN

El cine del director Pedro Almodóvar ha despertado un gran interés en el espectador, ya sea por su manera tan cercana de mostrar la sociedad española en cada una de sus películas o por la evolución que narrativamente ha tenido a lo largo de sus años de

carrera. El cine es un medio de comunicación mediante el cual Almodóvar consigue mostrarnos las características de la sociedad y la estética del momento. Cada una de sus películas nos ayudan a comprender diferentes momentos de la historia española.

La década de los 80 se convirtió en una gran referencia para todos los amantes de la cultura en concreto de la música, el cine, la moda, la noche, la radio. Analizar la influencia que tuvo La Movida Madrileña en los comienzos del cine de Pedro Almodóvar, requiere prestar atención al contexto social y político y a la estética de este movimiento contracultural. La filmografía del cineasta manchego se ve diferenciada por la implacable marca de personalidad que presenta su trabajo peculiar y muy personal. Para poder analizar sus películas, es necesario echar la vista atrás y hacer un estudio de sus influencias y el contexto en el que se originaron sus primeras obras.

3. JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de este trabajo de investigación y su relación con el grado de Comunicación Audiovisual se centra en comprender la relación que mantiene una sociedad con el ámbito del cine y hasta qué punto puede influir a la hora de realizar una película. Por tanto, es indispensable analizar el contexto histórico en el que se encuentra la sociedad justo en los comienzos de la obra del autor.

La Movida Madrileña siempre ha despertado un gran interés en el inconsciente colectivo por aquellos que por edad pudieron vivir lo que de verdad significó este movimiento contracultural.

4. MÉTODO DE TRABAJO Y DESARROLLO

Para poder desarrollar esta investigación y conseguir llegar a los objetivos propuestos, partiremos del contexto histórico en el que se sitúa la etapa inicial del cine de Pedro Almodóvar. Debemos situarnos en la España de la transición, del año 1975 en adelante y comprender el momento de ruptura social a partir de la muerte del Francisco Franco que desarrolla un nuevo espacio social y cultural del cual Pedro Almodovar es participe. También nos remontaremos a algunos datos biográficos y a los primeros pasos de

“La España de los 80 se presenta, incluso hoy, como un hervidero de metamorfosis, de mutaciones y de todo tipo de “movidas” que parecen surgir como por encanto a la muerte del dictador.” (Martínez-Vasseur, 2004)

Almodóvar en el mundo del cine con sus películas Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (1980) y Laberinto de Pasiones (1982). Concluiremos este método de trabajo con el análisis de sus dos primeras películas prestando atención a la influencia que tuvo la sociedad y el movimiento de La Movida Madrileña.

4.1. CONTEXTO HISTÓRICO

Durante los años de la dictadura franquista (1939-1975) se redujeron las libertades de los españoles y en concreto los jóvenes se encontraban adormecidos por la cultura tradicional y conservadora que habían recibido hasta el momento. La falta de democracia consiguió que los valores conservadores y católicos imperaran en el panorama español del momento. La vida social se veía restringida a las reuniones en casas o en torno a la Iglesia. Los jóvenes no tenían acceso a las nuevas tendencias, ni corrientes musicales que se “cocinaban” en otros países como Inglaterra o Estados Unidos. Este vacío de códigos en ámbitos estéticos, musicales, visuales o del mundo de la moda, debido a las represiones ejercidas por el régimen dictatorial, consiguió apagar las expresiones juveniles. Como apunta (Romeo, 2018) “La Movida fue la mejor película que hizo Almodóvar y que nunca filmó”

Con la muerte de Franco y en la transición hacia la democracia, la España posfranquista en la década de 1980, se abre paso a la modernidad. España pasa del blanco y negro al color. El movimiento contracultural rompe con todos los estereotipos conservadores que había hasta el momento. Se produjo una ruptura con los códigos del pasado y apareció un discurso de una nueva democracia que acababa de llegar para quedarse. La transición se convierte además de una transición política, en una transición social, industrial y cultural. La juventud madrileña tras el régimen tenía ganas de conocer, de experimentar, de acudir a conciertos, de consumir drogas (lo que acabaría con la vida de varios famosos de este movimiento). Así es como nace una nueva cultura juvenil con muchas ansias por conocer e incorporarse al contexto artístico internacional.

Es complicado fijar una fecha en la que da comienzo lo que después se ha conocido como La Movida Madrileña ya que aparece por la conjunción de muchos factores. Los comienzos de este movimiento fueron entre 1977 - 1978, alrededor de los grupos musicales de la Nueva Ola Madrileña, primera aparición del estilo Punk en Madrid a imitación de lo que sucedía en diferentes ciudades anglosajonas como Londres, Nueva York o Los Ángeles. El día del concierto homenaje a Canito, 9 de febrero de 1980, después de que el cantante perdiera la vida en un accidente de tráfico, fue una fecha muy importante para La Movida Madrileña. En este concierto homenaje se reunieron artistas y grupos como Nacha Pop, Alaska y los Pegamoides, Los Bólidos o Trastos entre otros. Este primer gran acto público, marca para muchos el comienzo de la nueva ola madrileña. A partir de este momento muchos grupos musicales se dieron a conocer y crearon mucho más que música, una cultura y unos ideales entorno a ella. Enrique Tierno Galván, el alcalde de Madrid, apoyó abiertamente este movimiento con el fin de cambiar la visión que se tenía de la España franquista fuera del país. Llegando a pronunciar en un concierto en Madrid: “Rockeros: el que no esté colocado que se coloque... y al loro”. (Galván, 1984). Se crearon unos nuevos valores estéticos ya que los anteriores no era válidos para la nueva cultura que estaba resurgiendo.

La Movida Madrileña nace de la multitud de movimientos sociales que proclamaban la libertad en todos los aspectos y que tanto habían añorado. Pedro Almodóvar se nutre de todo este cambio político hacia la democracia, y de la modernidad del movimiento que emerge de la sociedad pluralista española en el momento de la transición. La Movida Madrileña, también acuñada ‘La Movida’, se convierte en el movimiento idóneo donde se forma y aparece lo que podemos denominar la visión almodovariana.

Nace un nuevo cine influenciado por el estilo Punk y el Glam Rock. Almodóvar se nutre de toda esta cultura de la capital donde reside y se convierte en un artista multidisciplinar. Mientras trabajaba para Telefónica durante 10 años desde 1969, escribe guiones para cómics, fotonovelas y revistas como Luna, Star y El Víbora. En 1973, Felix Rotaeta le pone en contacto con el grupo de teatro independiente Los Goliardos, al que se une para trabajar con ellos en diferentes montajes. También forma un duo

musical llamado Almodóvar & McNamara en 1982 junto con Fabio de Miguel, cantante que surgió también de esta cultura y participará posteriormente en sus películas.

En estos años comienza su relación con el cine. En sus primeras películas trata temas tabú de los que nadie se había planteado hablar públicamente hasta el momento. Mediante una forma muy personal, trata temas como la homosexualidad, las drogas, el sexo, la transexualidad lo cual fue muy novedoso para la sociedad española del momento. La transición fue el caldo de cultivo perfecto para cambiar la percepción que se tenía del cine, y Pedro Almodóvar lo consiguió mediante temas más polémicos y atrevidos, además de un estilo novedoso.

“Creo que el momento que vivimos es clave y es del que menos cosas se están contando, (...). No debemos perder la memoria pero ya está bien de tanta recreación costumbrista, ya está bien de un cine en el que no aparecen mas que guardias civiles, tortura, etc. En Japón cuando pasaron mis películas, se extrañaron porque pensaban que en España no hay ciudades puesto que nunca habían visto una película urbana de aquí” (Almodóvar, 1987)

4. 2. CINE INICIAL

Pedro Almodóvar da sus primeros pasos como director en la década de los 70, cuando un amigo le presta una cámara Super-8 y comienza a rodar sus primeros cortometrajes. Esta cámara le da al director la libertad para contar historias sin censura mediante imágenes de una forma muy barata. De esta forma Almodóvar comienza con un aprendizaje por sí mismo, constante y progresivo con cada uno de sus cortos. Sus primeras creaciones son sin sonido, con música en directo y doblados por él mismo durante las proyecciones en los círculos de Madrid y Barcelona. Alguno de los nombres de estos cortos son Dos putas o historia de amor que termina en boda (1974), La caída de Sodoma (1975) y Sexo va, sexo viene (1978).

Este afán por innovar y experimentar marca esta primera etapa de cine inicial y que indirectamente se convierte en la esencia y la razón de ser de sus primeras películas. Y no solo innovaba con sus tramas, sino que aporta una nueva estética al panorama cinematográfico, desde el vestuario hasta los personajes. Hasta el momento, el género por excelencia del panorama español era el “cine de boina” como calificaba y rechazada el director: “Por fortuna, los campesinos son distintos. Mi familia, que es paleta, y mis

tíos, que son campesinos, no son así, son diferentes a como los pintan algunos directores.” (Almodovar, 1987)

Para la década de los 80 el cineasta da el paso del cortometraje al largometraje. En esta nueva etapa de iniciación, Almodovar da rienda suelta a su talento. Con todas las herramientas que le había proporcionado La Movida Madrileña y con la experiencia que había adquirido rodando sus propios cortometrajes, Almodovar lanzó su primera película comercial Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (1980).

4. 3 PEPI, LUCI, BOM Y OTRAS CHICAS DEL MONTÓN

Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón fue escrita en en 1976 y dirigida en 1980 por Pedro Almodovar. Este primer filme comercial del director, protagonizado por Carmen Maura (Madrid, 1945), Mercedes Guillamón (Barcelona, 1943) y Alaska (Ciudad de México, 1963), trata sobre tres chicas, Pepi, Luci y Bom, que viven en Madrid durante la época inicial de La Movida Madrileña. Tuvo que ser grabado semiclandestinemente ya que no contaban con los permisos del ayuntamiento para rodar en la vía pública. Es por ello que los planos en exteriores son escasos. Además la grabación se extendió casi un año y medio por falta de fondos.

“Hay mucho de Almodóvar, está todo Almodóvar ya ahí. Está su sentido del humor, su sentido crítico, su desesperación por la falta de amor, una historia de amistades, historia de soledades... ahí está todo Almodóvar pero creo que nunca como en esta película de una manera tan vivaracha, alegre, divertida y sorprendente”. (Galán, 2013)

En el ámbito narrativo, nuevos temas sin duda aparecen en el panorama del cine español y así es con la película. En ella se habla de temas como el sexo, las drogas, el lesbianismo, el sadomasoquismo o la violación, mostrados con una gran ingenuidad, y sin carácter peyorativo. El ansia por crear, las ganas de romper con lo tradicional y por conocer y establecer nuevos valores caracterizan sin duda esta primera película de Almodóvar.

Una de las imágenes que mejor plasma esta aparición de nuevos temas en la narrativa cinematográfica es la escena en la que Bom (Alaska) orina en la cara de Luci (Mercedes Guillamón), para el placer de esta última, amante del dolor y el masoquismo. El sexo es

uno de los temas que Almodóvar rescata de la censura y al que recurre en muchas ocasiones. Estas imágenes con intención de provocar al público con temas tan novedosos tratados de forma que puede parecer grotesca, sirven para manifestar una libertad que parecía perdida.

Figura 1. Imagen extraída de Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón 1980

El sexo y las drogas aparecen en esta película con naturalidad y despreocupación. El sexo empapa constantemente todas las imágenes con diferentes registros de forma explícita desde el comienzo de la obra en la que vemos una violación. “Una cinta que anticipa y condensa las formas de sexualidad diversa y sin normas (homosexualidad, fetichismo, sadomasoquismo, rechazo de virginidad, sexo lúdico, etc.) que luego desarrolla la filmografía de Pedro Almodóvar” (Noriega, 2020). Las protagonistas hablan sin tapujos sobre este nuevo tema de la sexualidad. Se descubre un nuevo lenguaje underground con formas de hablar más modernas utilizadas por una parte de la sociedad más joven que nos acerca al contexto social de La Movida Madrileña.

Almodóvar utiliza la mujer como epicentro de la obra y papel esencial, pero una mujer alejada de la normalidad del momento. Consigue mostrarnos de una manera muy cotidiana tres mujeres que nos presentan personalidades contrapuestas. Pepi (Carmen Maura) es una moderna que cultiva marihuana en su balcón y quiere vender su virginidad, Luci una esposa entregada a un policía franquista pero que en realidad le gusta el masoquismo y Bom una cantante de un grupo punk alocada, con tendencias sádicas.

Los Costus (Enrique Naya Iguera y Juan José Carrero Galofré), los Pegamoides y Fabio McNamara, personajes famosos de La Movida Madrileña, aparecen también en el filme actuando de ellos mismos. Los Costus, (pareja de pintores de La Movida la cual me ha inspirado a la hora de relatar este Trabajo de Fin de Grado) fueron muy amigos del director y prestaron su taller para el rodaje. Este taller fue uno de los centros de reunión de La Movida por ser un hervidero de creatividad.

Figura 2. Caudillo de Los Costus 1985

En el ámbito técnico, se trata de una de sus primeras películas por lo que nos encontramos con composiciones sencillas. El desconocimiento del lenguaje cinematográfico provoca un alejamiento del modelo clásico narrativo que había hasta el momento. Pero aún así, la importancia de los filmes era el mensaje de inclusión y renovación cultural y no la construcción de un plano profesional.

El valor de Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón se encuentra precisamente en ese desconocimiento del lenguaje y el atrevimiento de crear e innovar mostrando una película que no destaca por su técnica sino que es más bien por su naturalidad.

En el ámbito estético, el Pop-Art y Kitsch son las referencias artísticas que predominan en la obra de Pedro Almodóvar características propias de La Movida. Como el mismo director dijo para la revista El Cultural, su primera influencia fue Andy Warhol.

Figura 3. Shot Marilyn de Andy Warhol 1964

Figura 4. Créditos Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón 1980

Figura 5. Créditos de Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón 1980

En el ámbito estético, el Pop-Art y Kitsch son las referencias artísticas que predominan en la obra de Pedro Almodóvar características propias de La Movida. Como el mismo director dijo para la revista *El Cultural*, su primera influencia fue Andy Warhol.

El pintor e ilustrador Ceesepe (Carlos Sánchez Pérez, Madrid 1958 - 2018) fue el creador del cartel de la película. Como podemos ver en la imagen anterior, mantiene una apariencia de cómic con viñetas y bocadillos. Para ellos utiliza colores muy vivos, letras de carácter desenfadado y diferentes tipos de trazados, lo que dota al cartel de una clara estética pop. El resultado es una apariencia muy similar a la de los tebeos.

Ceesepe, también fue el creador de los créditos iniciales de la película que empatizan con el contenido. Para los créditos utilizó la misma estética colorida que ya hemos visto en el cartel. Las ilustraciones iniciales van acorde con el clima que Pedro Almodóvar quería para su primera obra.

Durante la película van apareciendo una serie de fotogramas con una estética parecida al cómic. Las viñetas recuerdan en cierto modo al cine mudo ya que describen lo que está sucediendo. La tipografía presenta un estilo desenfadado mezclado con la estética pop heredada de Andy Warhol.

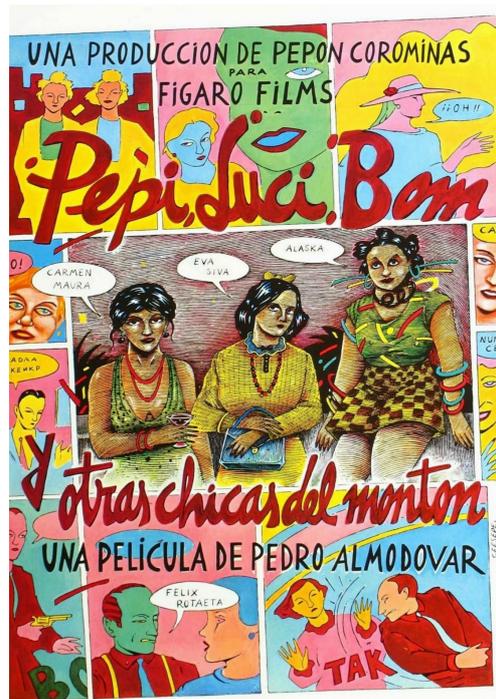

Figura 6. Cartel de Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón 1980

En el vestuario podemos ver una clara relación directa entre La Movida Madrileña y las tres protagonistas de la película. Bom, personaje que representa la ideología punk del movimiento, viste con una estética muy punk rockera, usa chaquetas de cuero, lentejuelas, y estampados animal print con colores chirriantes (rojos y verdes), muy frecuentes del estilismo juvenil del momento. Además también llevan muchos accesorios de plástico de colores múltiples como collares, pulseras y pendientes. En contraposición tenemos a Luci que lleva un look más conservador común de la dictadura. En el caso de Pepi, eligió y compró a su gusto para la película un vestido del diseñador Francis Montesinos (Valencia, 1950) que vio en una tienda muy famosa en aquel momento en Madrid. Tanto en la película como en la vida real, el vestuario sirvió para expresar la libertad del momento.

En cuanto a la música de su primera película está plagada de sonidos punk y de una estética Glam rock, estilos nacidos en la década de los 70 en Reino Unido. Todos los temas de la película fueron creados por Fabio McNamara y Alaska y los Pegamoides.

Figura 7. Imagen extraída de la película Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón
1980

4. 4 LABERINTO DE PASIONES

En 1982, Almodóvar estrena su segunda película escrita y dirigida por él, *Laberinto de Pasiones*, en un momento en el que España salía del cierre nacional y cuyo horizonte se ponía en lo global. Puede ser que este fuera unos motivos por los que el director se volviera conocido internacionalmente a pesar de sus temas puramente cotidianos y locales. Una película protagonizada por Cecilia Roth (Buenos Aires, 1956) e Imanol Arias (León, 1956) y donde Antonio Banderas (Málaga, 1960) hace su primera aparición, narra la historia de amor entre una ninfómana llamada Sexi y el hijo de un jeque árabe, Riza Niro.

De nuevo una historia localizada en Madrid en los años 80. Del mismo modo que lo es Nueva York para Woody Allen, Madrid se convierte en su musa ya que es sin duda la ciudad más conocida por el autor. El sexo vuelve a protagonizar el tema en torno al que gira la historia. La heterosexualidad y la monogamia ya no se corresponden con el periodo que estaba viviendo la sociedad y así es como queda plasmado en la película de Almodóvar. Sus personajes principales, una cantante ninfómana Sexi (Cecilia Roth) y un príncipe de Medio Oriente homosexual, Riza Niro (Imanol Arias) protagonizan este despertar sexual después de la muerte de Franco.

Otra vez Almodóvar nos presenta unos personajes extremos y alocados pero desde un punto de vista cotidiano. Además, vuelve a darle más importancia a los personajes femeninos siendo los personajes mejor definidos. En cuanto a los personajes encontramos una mejora en comparación con su película precedente. Presentan una psicología mucho más profunda, conseguimos saber más de ellos. Lo cual hace del filme una película con mejor contenido. Todos los actores que intervienen en el rodaje son personas jóvenes con todo un futuro por delante y que reflejan perfectamente lo que sucedía en Madrid en esos años.

Figura 8. Imagen extraída de la película Laberinto de Pasiones 1982

Fabio McNamara vuelve a aparecer ahora como un punk gay que se encarga de introducir al príncipe en la salvaje y divertida Movida Madrileña. El director también hace aparición cantando en un escenario junto con Fabio.

En toda su carrera, el director da mucha importancia al papel de la mujer en todas sus películas como así sucederá posteriormente con Volver (2006) o Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988). Las “chicas Almodóvar” será el término acuñado a todas estas actrices protagonistas de sus películas.

Una nueva aportación que hace la película es que en varias conversaciones podemos observar que los personajes cambian del español al inglés de manera natural, utilizando expresiones como “Come one!” Además la canción interpretada por Fabio y Almodóvar también combina los dos idiomas. Esto nos transmite un mensaje de internacionalización y ganas por conocer de una sociedad que se abría al mundo.

El alcohol y las drogas siguen apareciendo con frecuencia también en Laberinto de Pasiones. Desde el comienzo de la película ya aparecen personajes en un bar consumiendo alcohol y esnifando un pintauñas. Cómo podemos ver en la película, la aparición del porno en ese momento social, fomentó experimentar con el sexo. Una ideología totalmente liberal, tratando temas que nunca antes se habían desarrollado. La juventud madrileña se oponía a las ideas tradicionales de amor y sexualidad.

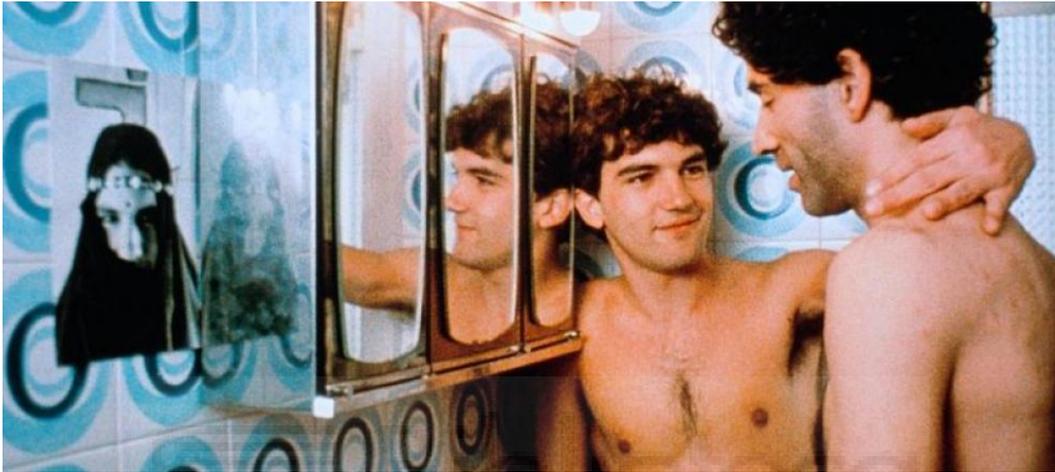

Figura 9. Imagen extraída de Laberinto de pasiones 1982

Javier de Garcillán, productor ejecutivo de Laberinto de Pasiones quiso reunir para esta película un equipo técnico de gran altura. Ángel Luis Fernández como director de fotografía, que había demostrado su gran talento en obras como Opera prima y Arrebato. Martin Müller, llegó desde Alemania para encargarse el sonido en directo, trajo consigo un costoso equipamiento técnico que logra la transmisión del sonido a través de antenas que reciben la señal de pequeños micrófonos ocultos en la ropa de los actores. Técnicamente encontramos una gran mejora en comparación con la película anterior debido también al incremento del presupuesto financiado por un crédito del Banco de Crédito Industrial y diversas aportaciones privadas. Esto permitía crear escenas con una mayor complejidad y con mejor producción, además el guión también es mucho más elaborado. Aun así, esta segunda obra sigue careciendo de un lenguaje audiovisual rico ya que la mayoría de los planos son bastante amplios y estáticos en parte debido a que Pedro Almodovar se encontraba en sus inicio como director.

Visualmente se mantiene la misma estética que en la primera película. Una estética transgresora y de la cultura del espectáculo que queda visible especialmente en esta primera etapa. Además también podemos ver referencias a la cultura pop de nuevo en la película, con la actuación de Radio Futura, grupo de rock español enmarcado en La Movida Madrileña. Las secuencias están adornadas por frescos y cuadros de pintores como Guillermo Pérez Villalta (Tarifa, 1948) y los Costus.

La paleta de colores que utiliza para la escenografía sigue siendo una paleta de colores llamativos y primarios, como el rojo, tan característicos del cine almodovariano. Esta estética de colores que adquieren sus primeras películas acompañaran al director en el resto de su filmografía.

En cuanto al vestuario de los personajes varía dependiendo de la escena que se nos presenta. Predomina el estilo rockero con cazadoras de cuero, colores llamativos, cabellos cardados y teñidos con diferentes tonos y pendientes de plástico. Por otra parte, aparecen por primera vez personajes masculinos maquillados. Los diseñadores más destacados de la película son Carlos García Berlanga (Madrid, 1959 - 2002) y Ouka Leele (Madrid, 1957).

Figura 10. Imagen extraída de la película Laberinto de pasiones 1982

Figura 11. Imagen extraída de la película Laberinto de pasiones 1982

El lenguaje utilizado en esta segunda obra, comparte la misma filosofía underground que hemos visto en Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón y que integra en sus obras. Dependiendo del contexto en el que se encuentre la escena el lenguaje cambia pero siguiendo una línea “de la calle”. Aun así el lenguaje de esta nueva película es mucho más cuidado en comparación con la primera.

El cartel de la película es diseñado por Iván Zulueta (Juan Ricardo Miguel Zulueta Vergarajauregui, San Sebastián 1943 - 2009) uno de los más reconocidos cartelistas españoles. En él podemos observar un desorden en la disposición de los textos con una caligrafía desenfadada que ofrece frescura y modernidad al cartel. En la parte inferior del cartel podemos ver una serie de personajes con una directa influencia del cómic. La imagen que preside el cartel tiene unas claras connotaciones sexuales que nos avanza el contenido del filme.

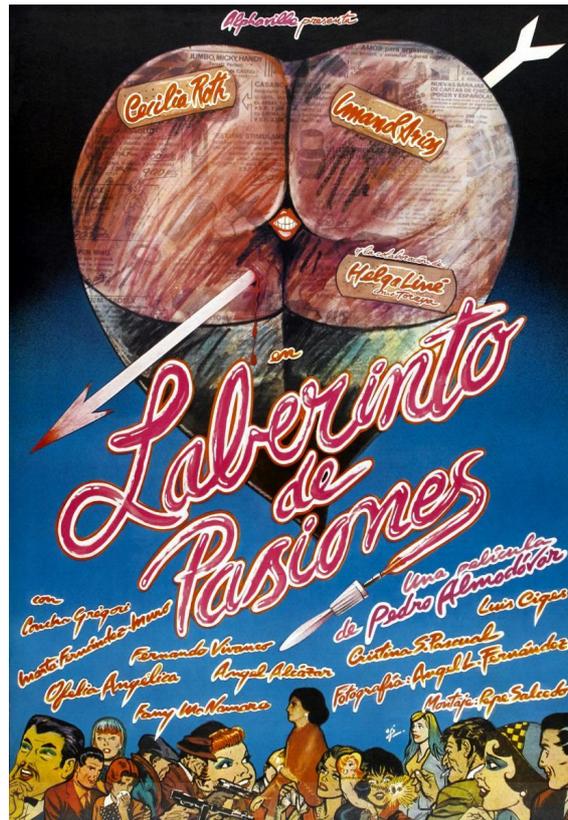

Figura 12. Cartel de la película Laberinto de pasiones 1982

En cuanto a la música, *Laberinto de pasiones* es también un tributo a los grupos de música de La Movida y a sus canciones. El momento en el que se estrenó la película todo lo que esta mostraba era puro presente. Por tanto, las música que acompañan a esta película era la que se escuchaba en el momento, como las alocadas canciones del grupo formado por el mismo Pedro Almodóvar y su amigo Fabio McNamara. El tema central de la banda sonora es un reggae con acentos islámicos titulado *Gran ganga* que fue compuesto e interpretado por miembros de los grupo de los Zombies y Alaska y los Pegamoides a partir de un texto del director de la película que también hace la voz solista.

5. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

La Movida Madrileña siempre ha despertado un gran interés en el inconsciente colectivo y de alguna forma envidia por aquellos que por edad pudieron vivir lo que de verdad significó este movimiento contracultural. A esto se le suma que uno de mis

directores favoritos, Pedro Almodovar, fue participe de La Movida y logró plasmarlo en sus primeras películas.

Tras haber realizado todos los pasos del estudio previamente comentados, se pueden extraer una serie de conclusiones. Pedro Almodóvar es un director que consigue plasmar la sociedad española del momento en sus películas. Dentro de su primera etapa, el cineasta manchego pretendía innovar para romper con los estereotipos del pasado. Sus dos primeras películas se centran de manera muy acertada en el ambiente urbano plasmando así el fenómeno de La Movida Madrileña. En este trabajo de fin de grado hemos estudiado también cómo se realiza el proceso de creación del cine de este autor.

Este movimiento contracultural participó en la creación de la marca de estilo de Pedro Almodovar. Un cine centrado en los problemas que estaban arruinando la sociedad española del momento y en concreto la madrileña. No duda en hablar de tabúes y temas censurados en el pasado como los policías corruptos, la homosexualidad, el consumo de drogas, los abusos, la prostitución o la sexualidad. El director critica todos estos temas en sus películas con un curioso sentido de humor entre sátira y parodia tan particular del cine almodovariano.

El cine de Almodovar consigue rescatar del olvido todos estos temas y los convierte en película para el disfrute de un público al que la opresión le había arrebatado todas sus libertades. Por tanto creo que se convirtió en un cine imprescindible para la época ya que fue la voz del pueblo que había sido callado.

Como hemos podido comprobar este artista se convierte en unos de los representantes de La Movida Madrileña. El estilo rompedor y original que adquiere en sus comienzos como director se ha ido convirtiendo en su marca de autor. Las ganas por conocer y experimentar del movimiento sumadas a las tradiciones españolas del momento se ven fusionadas en el cine de Almodóvar mediante un collage kitsch.

Podemos concluir que Almodóvar se nutre del movimiento social y cultural que nace en Madrid pero que este a su vez también innova aportando su estilo único y narrando historias sin tapujos sobre temas que eran tabú hasta el momento. Mediante sus películas buscaba la polémica entre el público y reclamaba la atención de este. Sin duda, lo que busca es despertar emociones no experimentadas antes por el público.

Finalmente, para seguir desarrollando esta investigación, sería conveniente seguir analizando cada obra de Pedro Almodovar. El director no ha dejado de producir largometrajes hasta la actualidad con su última película Madres paralelas y aunque ha mejorado en el ámbito técnico no ha desaparecido esa marca de estilo tan personal de historias enrevesadas y temáticas controvertidas.

6. BIBLIOGRAFÍA

- García de Dueñas, J. (2008). Cine Español una crónica visual. Barcelona: Lunwerg Editores
- García de León, M. A. y Maldonado, T. (1989). Pedro Almodóvar, la otra España cañí. España: Diputación de Ciudad Real-Área de cultura
- Méjean, J. y Molina Foix, V. (2007). Pedro Almodóvar. Barcelona: Ediciones Robinbool
- García García, F. (2011) Revista de Comunicación y Tecnologías Emergentes. Madrid: ICONO 14
- Sotinel, T. (2008). Maestros del cine. Pedro Almodóvar. Madrid: Cahiers du Cinema. (2007) Pedro Almodóvar colección de grandes directores. España: El país.
- Vidal N. (1989). El cine de Pedro Almodóvar. Barcelona: Ediciones Destino, S.A.
- Karl A. (2000). Pepi, Luci, Bom and Other Girls on the Heap. Erber, octubre 27. Recuperado el 20/05/2021 de <http://www.almodovarlandia.com/almodovarlandia/movies/filmpepilucibom.htm>
- Martí R. (2021). La cara B de La Movida Madrileña: pijerío, machismo y posturo. España: Esquire. Recuperado el 20/05/2021 de <https://www.esquire.com/es/actualidad/musica/a30811830/cara-b-de-la-movida-madrilena-pijerio-machismo-y-posturo/>
- Gómez S. (2021). La Movida Madrileña, una auténtica revolución. España: malasaña.com. Recuperado el 20/05/2021 de <https://malasaña.com/historia/la-movida-madrilena/>
- Ander A. (2020). Historia oral de ‘Pepi, Luci y Bom...’: “Si las amigas de mi madre hubieran tenido twitter, habrían hecho campaña contra la película”. España: Vanity Fair. Recuperado el 20/05/2021 de <https://www.revistavanitayfair.es/cultura/articulos/pepi-luci-bom-almodovar-como-se-hizo-rodaje/47786>
- León A. (2020). La Movida madrileña: cuando España dio el salto del blanco y negro al color. España: Corporación de radio y televisión española. Recuperado el 20/05/2021 de <https://www.rtve.es/noticias/20200209/movida-madrilena-cuando-espana-dio-salto-del-blanco-negro-color/2000000.shtml>

- Anónimo (2017). La movida madrileña. The History Channel Iberia. <https://canalhistoria.es/blog/la-movida-madrilena/>
- De Pablos J. (2009). Los cortometrajes de Pedro Almodóvar. Revista de cine: Encadenados. Recuperado el 20/05/2021 de <https://www.encadenados.org/rdc/rashomon/87-n-60-pedro-almodovar/1164-los-cortometrajes-de-pedro-almodovar>
- Deltell L. (2013). Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón. Madrid: Madrimasd. Recuperado el 20/05/2021 de https://www.madrimasd.org/blogs/imagen_cine_comunicacion_audiovisual/2013/04/29/126196
- Fanfan (2019). ‘Pepi, Luci, Bom’ o como atreverse a crear sin límites. Madrid: Fanfan. Recuperado el 20/05/2021 de <https://fanfan.es/pepi-luci-bom-y-otras-chicas-del-monton-o-como-atreverse-a-crear-sin-limites/>
- Tabuenca Bengoa T. El ‘leit motiv’ de la estética de Pedro Almodóvar analizado a través de la cartelística de su obra. Journals. Recuperado el 20/05/2021 de <https://journals.sfu.ca/indexcomunicacion/index.php/indexcomunicacion/article/view/21/280>
- Cuesta C. (2014). Crítica de ‘Laberinto de pasiones’: Promiscuidad ochentera y ganas de vivir. España: no es cine todo lo que reluce <https://noescinetodoloquere luce.com/2014/05/critica-de-laberinto-de-pasiones.html>
- Martínez-Vasseur P. (2004). La España de los 80 en el cine de Pedro Almodóvar. Universidad de Nates (Francia)
- Tierno Galván, Enrique (1984) Archivo RTVE

7. ANEXO

- Figura 1. Pepi y Luci (Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón). Fuente: Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (1980). Página 10
- Figura 2. Caudillo (Los Costus). Fuente: lavozdelsur.es Página 11
- Figura 3. Shot Marilyns (Andy Warhol). Fuente: reprodart.com Página 12
- Figura 4. Créditos de Ceesepe (Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón). Fuente: Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (1980) Página 12
- Figura 5. Créditos iniciales de Ceesepe (Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón). Fuente: Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (1980) Página 13
- Figura 6. Cartel de Ceesepe (Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón). Fuente: researchgate.net Página 14
- Figura 7. Pepi, Luci y Bom (Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón). Fuente: Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (1980). Página 15
- Figura 8. Pedro Almodóvar (Laberinto de pasiones). Fuente: Laberinto de pasiones (1982) Página 16
- Figura 9. Sadec y Riza Niro (Laberinto de pasiones). Fuente: Laberinto de pasiones (1982). Página 17
- Figura 10. Sexi y Riza Niro (Laberinto de pasiones). Fuente: Laberinto de pasiones (1982) Página: 18
- Figura 11. Riza Niro (Laberinto de pasiones). Fuente: Laberinto de pasiones (1982) Página 19
- Figura 12. Cartel Iván Zulueta (Laberinto de pasiones) Fuente: tuposter.com Página 20

8. FICHA TÉCNICA

Título: Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón.

Año: 1980.

Producción: Pepón Coromina, Pastora Delgado, Ester Rambal.

Director: Pedro Almodovar.

Guion: Pedro Almodovar.

Fotografía: Paco Femenia.

Música: Alaska y los Pegamoides.

Montaje: José Salcedo.

Intérpretes: Carmen Maura, Félix Rotaeta, Olvido Gara, Eva Siva.

Duración: 82 minutos.

Título: Laberinto de Pasiones.

Año: 1982.

Producción: Alphaville S.A.

Director: Pedro Almodovar.

Guion: Pedro Almodovar.

Fotografía: Ángel Luis Fernández.

Música: Bernardo Bonezzi, Fabio McNamara.

Montaje: José Salcedo.

Intérpretes: Cecilia Roth, Imanol Arias, Helga Liné, Marta Fernández Muro, Antonio Banderas, Ofelia Angélica.

Duración: 98 minutos.

