

Sesión Quinta

Jueves 14 de marzo de 2018

18:00h

Edificio Carmen Martín Gaité (Getafe)

CLUB INTERNACIONAL DE CINE

COLEGAS y ¿QUÉ HE HECHO YO PARA MERECEER ESTO?

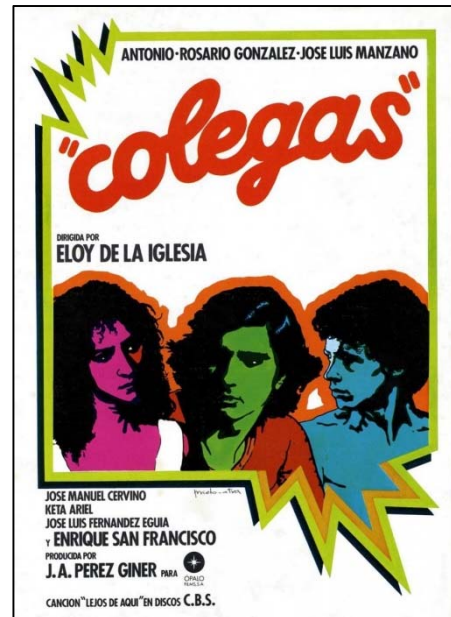

Universidad Carlos III de Madrid
Biblioteca de Humanidades,
Comunicación y Documentación

LOS AUTORES

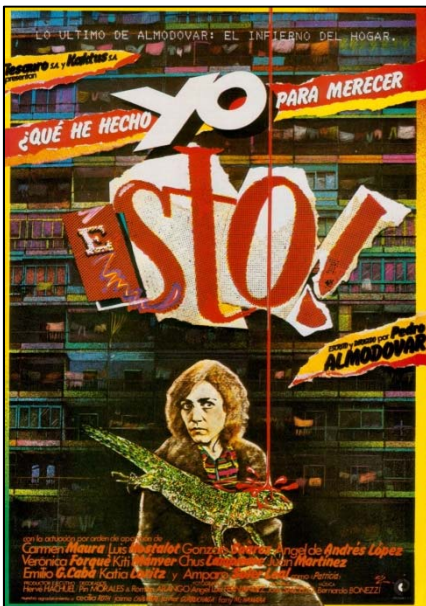
Aunque cada uno de ellos presenta filmografías muy personales y distintas, ambos autores han convivido durante varias décadas de cine en España. Esto ha provocado más de una comparación entre ellos, especialmente debido a su conexión con el cine de la Transición española.

Eloy de la Iglesia (1944-2006) es un cineasta destacado por retratar la realidad española en sus películas, lo que incluso le reportó varios problemas con la censura de la dictadura franquista. Una vez llegada la Transición (y la movida madrileña), de la Iglesia se convirtió en uno de los cineastas más importantes que grabaron, en muchas ocasiones dominado por el sensacionalismo, la nueva realidad que se perfilaba dentro del país. Su etapa de mayor actividad se concentra en las décadas de los 70 y 80, donde llegó a rodar dos títulos por año. Así, es más que conocido por numerosas películas como *La semana del asesino* (1972), *Nadie oyó gritar* (1973), *Juego de amor prohibido* (1975), *La otra alcoba* (1976), *Los placeres ocultos* (1977), *El Diputado* (1978), *La mujer del ministro* (1981) o *Colegas* (1982).

Pedro Almodóvar (1949) es probablemente el director español más famoso y respetado de todos los tiempos. Rostro más que conocido de la Transición, su cine se ha caracterizado siempre por una personalidad muy fuerte, haciendo partícipe al

espectador de que detrás de cada plano de su película está él. De este modo, ha evolucionado desde un desenfreno escandaloso hasta una madurez más seria. El universo Almodóvar, vivo gracias al fenómeno de la chica Almodóvar, ha dejado veinte títulos, entre los que se encuentran algunas de las mejores películas de la historia reciente. Respetado en España y en el mundo entero, cuenta con dos Oscar, dos Globos de Oro, cinco BAFTA británicos, dos premios del Festival de Cannes y seis premios Goya. Sus películas, dominadas por la pasión, el color rojo y el empoderamiento femenino de Carmen Maura, Penélope Cruz, Marisa Paredes o Cecilia Roth, han recorrido la geografía del mundo entero y se han

convertido en la inspiración de varias generaciones de autores. Entre ellas, destaca *¿Qué he hecho yo para merecer esto?* (1984), *La ley del deseo* (1987), *Mujeres al borde de un ataque de nervios* (1988), *¡Átame!* (1990), *Todo sobre mi madre* (1999), *Hable con ella* (2002), *Volver* (2006), *La piel que habito* (2011) y *Julieta* (2016).

LAS HISTORIAS

Colegas (1982) aborda la historia de Antonio (Antonio Flores) y Rosario (Rosario Flores), dos hermanos que viven en la periferia de Madrid. Junto con José (José Luis Manzano), el mejor amigo de Antonio y el novio de Rosario, los tres se enfrentan cada día a la hostilidad de un mundo que no les presenta ninguna oportunidad. Cuando Rosario se queda embarazada de José, el trío se unirá más que nunca para tratar de encontrar una solución que les permita ocultar lo ocurrido a las familias de ambos, que se oponen frontalmente a su relación. Así, darán comienzo una serie de desventuras en las que aparecerán continuamente grandes problemas de la sociedad como la delincuencia, la prostitución o las drogas.

Protagonizada por los hermanos Flores, Eloy de la Iglesia presenta una historia más de cine 'kinki', en la que la cámara se centra en la vida de los delincuentes y trata de explicar por qué hacen lo que hacen, mostrando una constante crítica social a los estamentos sociales.

¿Qué he hecho yo para merecer esto? (1984) nos presenta a Gloria (Carmen Maura), un ama de casa que no puede más. Infeliz en su matrimonio y harta de trabajar día y noche para sacar adelante a su desagradecida familia, Gloria está desprovista de cualquier esperanza. Como bien ha explicado Almodóvar, la protagonista "no ha gozado de las mismas oportunidades que Carolina de Mónaco". Su marido taxista, dos hijos que no le hacen caso, una suegra excéntrica y tacaña y un lagarto viven con ella en un piso de 40 metros cuadrados de los suburbios de Madrid. Así, Gloria acabará adicta a las anfetaminas para tratar de sobrellevar esa pesada carga. Aunque su bloque de pisos le proporciona todo el entretenimiento que quiera, gracias en parte a las aventuras en las que la involucra su vecina Cristal, Gloria también vivirá distintos avatares en su trabajo.

Carmen Maura, la actriz fetiche del director, interpreta con majestuosidad a esta ama de casa, una heroína cotidiana que sufrirá la desesperanza y la infelicidad en cada fotograma de la película. Junto a ella, Verónica Forqué y Chus Lampreave perfilan firmemente el deseo almodovariense de hablar de las peripecias que sufren las mujeres. Como es común en su filmografía, Almodóvar sitúa a varios personajes que acabaran relacionados entre sí en un mundo excéntrico dominado por las adicciones y lo absurdo, creando una de las comedias dramáticas y más aclamadas por la crítica.

Hasta los detractores más enfermizos del director manchego reconocen en este filme una gran importancia y no dudan de que se trata de una de las joyas por excelencia del autor.

LOS TEMAS

Ambos filmes, aunque diferentes, abarcan un amplio abanico de temas que se enmarcan dentro del contexto social de la España de la década de los 80. La línea argumental básica sobre la que se fundamenta el contexto de las películas puede resumirse en la siguiente frase: **el retrato de la pobreza de un barrio humilde que lleva irremediamente a la delincuencia y que se olvida mediante las diversas adicciones a las que acuden los protagonistas.**

Desencanto democrático y crisis económica

Colegas (1982) y *¿Qué he hecho yo para merecer esto?* (1984) transcurren en un mismo contexto histórico, por lo que se ven estrechamente vinculadas con los acontecimientos más notorios de la época. Recién acabada la transición y con el Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 sonando de fondo, ambas retratan el desencanto democrático que existía en España en aquel momento. La falta de ilusión, motivada por una crisis económica que afectaba a las clases más pobres, hace mella en los personajes de las películas, que se muestran absolutamente desmotivados, comportándose como testigos más que como protagonistas de sus vidas. Este aspecto es mucho más alarmante en la falta de futuro con la que se presenta tanto al joven trío de *Colegas* como a la Gloria de *¿Qué he hecho yo para merecer esto?* En el filme de Almodóvar se da un guiño satírico en el propio nombre de la protagonista, que de gloria tiene poco, mostrando que la cuidada elaboración que hace el cineasta de los personajes reside hasta en los nombres de los mismos.

Una vez más, la crítica al sistema que se mantiene en base a la clase trabajadora aparece de forma directa. Las historias se desarrollan en barrios humildes, en sendos bloques de pisos donde 'se almacenan' los protagonistas y que son testigos de los avatares que son causa, directa o indirecta, de su pobreza. Remodelada la dictadura franquista, aquellos que eran pobres con Franco se van a encontrar con que continúan siendo (más) pobres con Juan Carlos. Pero no solo eso, sino que además van a tener que soportar un mercado competitivo en una Europa que solidariza con el liberalismo pero que hace caso omiso de un país atrasado que no puede avanzar sin su pueblo.

Delincuencia

Si la pobreza de los personajes es un hecho, la delincuencia aparece como una consecuencia irremediable. Pegarse por pegarse, asociada a una construcción típica de lo que debe ser la masculinidad, acaba por convertirse en una constante en la vida de los protagonistas. No se solucionan las cosas de forma razonable porque, además de desilusionados, la falta de empatía por el otro se presenta como un elemento esencial de los personajes. No hay que olvidar que la carencia de una educación eficiente o de una cultura potente es la razón principal de la existencia de un país pobre intelectualmente que acabe siendo regalado a la delincuencia y a las adicciones. Pero además, esto no es sino otra vez la consecuencia de anteponer la economía a los derechos de los ciudadanos.

De esta manera, se puede hablar de que en ambos filmes se presenta un cine 'kinki', un género típico de España que narra las vivencias de conocidos delincuentes, mayoritariamente jóvenes, que se hacen famosos por los delitos que cometen. En el filme de *Colegas* esto es más que evidente, pero en la película de Almodóvar lo encontramos especialmente en los hijos de la protagonista, ya que uno es chaperero y otro traficante de drogas.

Adicciones: La droga

Siguiendo la línea planteada, hay que destacar a las adicciones como la salida fácil a ese mundo pobre y hostil. Esta es la manera, no solo más fácil de evadirse, sino de desprestigiar a los pobres y de acabar con cualquier capacidad crítica de los mismos. La forma que predomina en los filmes es la droga. Ya sea en forma de tabaco, marihuana o cocaína, los protagonistas la toman con una normalidad asombrosa. Si bien, gran parte de los daños que provocaban estaban menos extendidos por la población, ya que las campañas de prevención y de concienciación de la sociedad eran mucho menos firmes de lo que pueden ser en la actualidad.

Además, hay que destacar la aparición de los videojuegos en ambas películas, en una especie de predicción de las adicciones por las que más tarde pasaran los más pequeños. Aunque esta aparición puede deberse al auge tecnológico que se extendía en España y cómo esto ha acabado influyendo en la construcción de las distintas generaciones. La droga, el alcohol o los videojuegos son una forma de escapar de los problemas, aunque podemos ver, a través de algunos personajes, cómo pueden acabar convertidas en el verdadero problema.

Sexo y liberación de la mujer: El aborto

Aunque la importante presencia del sexo es un factor indiscutible en las dos películas, lo cierto es que el tema de la liberación de la mujer es un elemento algo más cuestionable que se abordará en profundidad más adelante. El sexo, al igual que el

resto de adicciones, se convierte en una forma de escapar de la realidad. De hecho, acaba siendo la única manera de que los protagonistas en ambas películas retomen un papel más activo en su vida. Para Rosario y José (*Colegas*) es la manera de romper con su familia y para Gloria (*¿Qué he hecho yo para merecer esto?*) acaba siendo el ejemplo más claro de la infelicidad en la que vive sumida.

Lejos del Franquismo, a prácticamente cualquier cosa podríamos llamarla liberación de la mujer, hasta el simple hecho de que una mujer trabaje podría serlo. En este aspecto, podemos diferenciar la representación que hace Almodóvar de un superheroína cotidiana rodeada de una diversidad de mujeres que le acompañan de la que hace de la Iglesia, un poco más distante con las mujeres y con una Rosario que es mucho más pasiva. Esto lo vemos especialmente en el tema del aborto, donde Rosario, aunque al final acaba por ser la que toma la decisión, aparece como un elemento secundario a merced de lo que digan tanto su novio como su hermano. Además, aunque el personaje tiene algunos momentos de personalidad, se habla de ella como alguien que necesita 'ser salvada' porque 'tiene un problema', como si se hubiera quedado embarazada del espíritu santo. Cabe destacar el guiño que Almodóvar hace al aborto a través de un programa de televisión que se cuele en el filme, demostrando que en aquel momento el debate se encontraba en un punto álgido.

Las convenciones sociales: Familia y religión

Aparentar se convierte en un eje fundamental en la primera película, mientras que el universo Almodóvar se toma muchas más licencias para representar a la sociedad. Estando el barrio dominado por personajes excéntricos, las apariencias no se muestran necesariamente como algo importante, aunque esto sí aparece en el entorno más alejado de Gloria: los escritores pobres y el policía impotente. Por su parte, el mundo de *Colegas* sí se fundamenta en esto. Puede que no tanto por lo que hagan los hijos o no, sino especialmente en lo respectivo a la hija: que tenga sexo, que se quede embarazada o que vaya por ahí se muestran como un problema que demuestra la estructura patriarcal en la que viven. La influencia de la religión en estos principios es también esencial.

Brecha generacional y juventud

Las diferencias entre la generación adulta y la joven se hacen especialmente interesantes en el filme de Eloy de la Iglesia, donde la decisión final de la pareja de no casarse, alegando que 'se quieren' es el ejemplo perfecto. No se casan, que es lo que deben hacer según sus padres, porque ellos no viven en ese código, son diferentes. Así, se hace palpable cómo padres e hijos no se entienden, a lo que hay que añadirle que tampoco hay un deseo especial por parte de los adultos de entender a sus hijos.

El espíritu joven sí llena las películas, pero esta vez es desde un punto de vista algo desilusionante, de una sociedad que se ve encorsetada y acorralada por unas garras adultas que no le dejan vivir a su manera. El control del poder por parte de los mayores se convierte en una dolorosa realidad para aquellos que realmente desean hacer cosas.

En *¿Qué he hecho yo para merecer esto?* esta rivalidad está menos definida. A pesar de que sí aparece en el hijo de Gloria que es 'libre de su cuerpo', el tándem abuela-nieto encaja bastante bien a la hora de entender el mundo, aunque en su caso es un mundo excéntrico y con cierta tendencia a lo absurdo.

Ignorancia y analfabetismo

Las carencias de la educación se hacen palpables tanto en los mayores como en los jóvenes. Si unos son analfabetos, el resto va camino de serlo, demostrando que gran parte de las adicciones o de los hechos que nos resultan deplorables se comenten por una falta de conocimiento de lo más notable. Y que además es cometida por cualquiera de los personajes, independientemente de la edad. Se muestra así una ignorancia lo suficientemente expandida en España para durar varias generaciones con pura tranquilidad.

Machismo y homofobia: prostitución y pederastia

Siguiendo el tema de la mujer que se ha iniciado antes, hay que destacar el tratamiento machista que aparece en algunos momentos de las películas. Más allá de la actitud de necesitar ser salvada con la que se representa a Rosario, hay que detenerse en su escasa capacidad para tomar decisiones, presentándose como un personaje débil y endeble. Como contraposición, está su madre, una suerte de bruja que solo sabe gritar y que tiene una nula comprensión.

Por su parte, Almodóvar, aunque desafía los límites poniendo en el centro de la historia a un ama de casa que está absolutamente harta de ser la que tire adelante de la familia y, paradójicamente, del mundo, existen algunas cuestiones algo problemáticas. En especial el tratamiento de la prostitución, que se muestra como algo idílico y casi natural con el que la vecina de Gloria, Cristal, se dedica a ella.

En relación a los personajes homosexuales, el tratamiento de ambos se realiza desde una caricaturización de lo más homófoba. Para empezar, en ambos filmes se asocia a la pederastia, convertida en unos de los más peligrosos prejuicios contra los que lleva luchando el colectivo LGBT+ desde hace décadas. Esto sigue la línea de la representación no hetero que predominó en España en la Transición, cuando se comenzó a tener una visibilidad más importante. Durante estos años, y todavía hoy, se presenta al hombre homosexual como un cazador de niños, vicioso y sucio que roza el

ridículo. Además, el tono humorístico no hace sino agravar una representación de un abuso que no tiene nada de gracioso.

Magia

Finalmente, cabe destacar un elemento mágico en la película de *¿Qué he hecho yo para merecer esto?* en el personaje de Vanessa, que se convierte en una salvadora para Gloria y que se vale de la magia para desafiar la autoridad de su madre.

De este modo, comprobamos que ambas películas tienen bastantes temas en común, siendo incluso abordados desde puntos de vista similares. Salvando las diferentes personalidades de los autores y la manera de abordar determinadas cuestiones, sus creaciones están estrechamente vinculadas al contexto histórico que se vivía en España en aquel momento, planteando los debates que existían en esa esfera pública.

Iñaki Parra Lázaro

BIBLIOGRAFÍA

CUETO, Roberto (ed.) (2009): *Clásicos del cine español: ¿Qué he hecho yo para merecer esto!! de Pedro Almodóvar*. Valencia, Ediciones de la Filmoteca (Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay).

ESCUADERO, Isabel (1997): "De la transición a la democracia según Almodóvar" en *Archipiélago*, nº 31, pp. 115-119.

GÓMEZ MÉNDEZ, Carlos (2015): *Eloy de la Iglesia, cine y cambio político: discursos del disenso del franquismo a la post-Transición (Tesis doctoral)*. Getafe, Universidad Carlos III de Madrid, Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual.

HOLGUÍN, Antonio (2006): *Pedro Almodóvar*. Madrid, Cátedra.

IGLESIAS GARCÍA, Paula (2015): *La representación del cambio social en el cine de la Transición: la comedia madrileña (Tesis doctoral)*. Getafe, Universidad Carlos III de Madrid, Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual.

MÉJEAN, Jean-Max (2007): *Pedro Almodóvar*. Barcelona, Ma Non Troppo.

PALACIO, Manuel (2011): *El cine y la Transición política en España (1975-1982)*. Madrid, Editorial Biblioteca Nueva.

Universidad Complutense de Madrid. Cursos de verano (1989. El Escorial) (1990): *El cine de Pedro Almodóvar y su mundo*. Madrid, Universidad Complutense de Madrid, D.L.

VIDAL, Nuria (1989): *El cine de Pedro Almodóvar*. Barcelona, Destino.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

CAMARERO, Gloria (2017): *Madrid en el cine de Pedro Almodóvar*. Madrid, Akal.

CASTRO GARCÍA, Amanda (2009): *La representación de la mujer en el cine español de la Transición: (1973-1982)*. Oviedo, KRK.

GARCÍA DE LEÓN, María Antonia (1989): *Pedro Almodóvar, la otra España cañi: Sociología y crítica cinematográfica*. Ciudad Real, Diputación Provincial de Ciudad Real.

MANCEBO ROCA, Juan Agustín (2007): "Pedro Almodóvar: El cine desbordante" en *La Aventura de la historia*, nº 4, pp. 57-58.

MARKUS, Sasa (2001): *La poética de Pedro Almodóvar*. Barcelona, Littera.

MELERO SALVADOR, Alejandro (2010): *Placeres ocultos: Gays y lesbianas en el cine español de la Transición*. Madrid, Notorius Ediciones.

PÁMIDES, Sergi (2013): "El cine como la vida misma, El humo ciega los precios" en *Fotogramas & DVD: La primera revista de cine*, nº 2038, pp. 42.

TIRARD, Laurent (2003): *Lecciones de cine: clases magistrales de grandes directores explicadas por ellos mismos*. Barcelona, Paidós.