

Retratos de identidad: homopersonaje, diferencias y similitudes en el cine de Almodóvar

Portraits of identity: homopersona, differences and similarities in Almodovar's cinema

Mar Sánchez¹, Ashley Guerra²

CINE
SCRÚPULOS

Volumen 6
Número 2
Julio a diciembre
2019

107

Resumen

La forma en que se presentan los homosexuales en el cine suele caer en estereotipos y en clichés, lo que limita la identidad de estos personajes a una caja de la que, con el tiempo, no parecen escapar. En el caso del cine de Pedro Almodóvar nos encontramos ante una genial excepción: homosexuales y transexuales no vienen empaquetados herméticamente para ser clonados sin discreción. Por el contrario, la construcción de Almodóvar sobre el homosexual ha presentado modificaciones con el pasar de los años, aunque conserva características comunes en algunos casos y muestra unas totalmente nuevas en otros.

Abstract

The way in which homosexuals are presented in cinema usually falls into stereotypes and clichés, which limits identity of these characters to a box from which, in time, they do not escape. In case of Pedro Almodóvar's cinema, we have a great exception: homosexuals and transsexuals are not hermetically packaged to be permanently cloned. On contrary, homosexual construction in Almodóvar has modified over the years, although it retains common characteristics in some issues and shows new ones in others.

Palabras clave

Pedro Almodóvar; cine español; homosexualidad; cine gay; personajes

Key words

Pedro Almodovar; spanish cinema; homosexuality; queer cinema; characters

Citar como:

Sánchez, M., Guerra, A. (2018). Retratos de identidad: homopersonaje, diferencias y similitudes en el cine de Almodóvar. *CineScrúpulos*, 6(2), 107-112.

DOI: <https://doi.org/10.19083/cinescrupulos.v6i2.1408>

Recibido:

5 de julio de 2018

Aceptado:

24 de setiembre de 2018

Publicado:

3 de diciembre de 2018

1. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Programa Académico de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos, e-mail: marusox14@gmail.com
2. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Programa Académico de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos, e-mail: ashleycorazon8@gmail.com

Los retratos que hace Almodóvar del homosexual no son ajenos al paso del tiempo: lejos de mantenerlos estáticos y reproducirlos película tras película, ha sabido moldearlos de formas distintas de una década a otra.

Es innegable la presencia de los homosexuales en la filmografía de Pedro Almodóvar: extravagantes, sencillos, cultos, tontos, generosos, convenientes... todos presentan características distintas, personalidades que los alejan de caer en el estereotipo que a simple vista pueden representar. Ahí reside la genialidad del director en cuanto a la construcción de estos personajes, ya que no los deja como cascarones vacíos sino que los dota con estilos de vida, cualidades y defectos distintos el uno del otro. Esto, consecuentemente, lleva a la manifestación de una dimensión más humana del personaje.

Los retratos que hace Almodóvar del homosexual, por lo tanto, no son ajenos al paso del tiempo: lejos de mantenerlos estáticos y reproducirlos película tras película, ha sabido moldearlos de formas distintas de una década a otra; sin embargo, esto no quiere decir que todos sus personajes homosexuales hayan cambiado totalmente: aunque es cierto que la esencia de estos sí es distinta, hay algunas marcas que se repiten a pesar de los años.

ENTRE LO MASCULINO Y LO FEMENINO

La presentación del homosexual en las películas ochenteras de Pedro Almodóvar tiene algunas características que establecen distancia de sus obras en años posteriores. "¿Qué He Hecho Yo Para Merecer Esto?" (Almodóvar, 1984) es controversial no solo por la homosexualidad del personaje sino por la corta edad del mismo. Sin embargo, esto se puede explicar como parte del encanto cómico de la película: muy similar a lo que sería el realismo mágico de Gabriel García Márquez, hay eventos fantásticos que son asumidos con poca sorpresa por los personajes que los presencian. En ese sentido, no resulta tan descabellado que un niño, en este caso Miguel, declarado homosexual, le confiese a su madre que se estuvo acostando con el padre de su amigo. Ni tampoco parecería raro que la madre deje luego que un dentista pedófilo lo "adopte" y que el niño no se queje por ello. Así Miguel, de aproximadamente 13 años, se presenta como un personaje seguro de su propia libertad como individuo más allá de su identidad sexual. Esto se nota cuando su madre intenta reprocharle acerca de sus actos y él le responde, sin duda alguna: "Yo soy dueño de mi cuerpo". Incluso en la escena en la que él es básicamente un obsequio para un depredador como su dentista, él no es el dominado y más bien establece sus propias reglas, a gusto y conveniencia. Es por ello que pide clases de pintura, un reproductor musical o un estudio para pintar antes de aceptar. Sin embargo, este personaje no manifiesta físicamente, ya sea con ropa o con actitudes, su orientación sexual.

Para explicar esto mejor veamos su similitud con los personajes de "La Ley del Deseo" (Almodóvar, 1987), quienes también aceptan su homosexualidad de forma abierta. Pablo, director y escritor, es gay y no teme aceptar que ama a otro hombre. Por otro lado, Antonio

también es de mente abierta respecto a su homosexualidad aunque en tonos obsesivos. Aunque ambos personajes son contrarios en esencia, ya que el primero es tranquilo e indiferente y el segundo es manipulador y pasional, tienen un común denominador: mantienen su aspecto masculino. Esto no quiere decir que haya una forma concreta de verse heterosexual u homosexual, sino que los personajes no tienen expresiones visibles de su sexualidad de la forma en que el público podría reconocerla a primera vista (lo que sería recurrir a los arquetipos o a los estereotipos que se tienen sobre los homosexuales).

Para reforzar la manera en que se presenta la masculinidad en estos personajes, tomemos como ejemplo la personalidad obsesiva de Antonio: como “macho” que es, busca poseer a su amante cueste lo que cueste. De igual forma, la actitud desinteresada de Pablo en cuanto a sus amores de una noche para poder olvidar a Juan son parte de una actitud masculina que se refiere a la hipersexualidad. Volviendo a “¿Qué He Hecho Yo Para Merecer Esto?” (Almodóvar, 1984), sucede algo similar con Miguel al final de la película: él regresa porque “necesita haber un hombre en la casa”; es decir, él reconoce que como hombre, gay o no, es su “deber” quedarse en casa y cuidar de su madre, por más que la intención sea ridícula ya que es él quien es protegido por ella dada su edad.

Bajo esta misma lógica, en “La Ley del Deseo” (Almodóvar, 1987) aparece la transexual Tina, quien a diferencia de los transexuales de las películas siguientes no viste trajes llamativos, maquillaje intenso ni muestra un comportamiento promiscuo: ella no pretende exagerar su femineidad. A pesar de esto, en la película es vejada por un oficial de policía por su condición de transexual ya que no es reconocida como una mujer verdadera.

NUEVAS MANIFESTACIONES

Las películas de Almodóvar que datan de 1999 en adelante delatan una clara ruptura en la configuración de los homosexuales tanto en la estética visual como en el comportamiento. En “Todo Sobre mi Madre” (Almodóvar, 1999), el personaje transexual de Agrado es resaltante no solo porque agrega toques humorísticos y conmovedores a la película, sino porque la manifestación de su identidad sexual es notoria. Usa escotes para mostrar sus senos operados, viste ropas de colores intensos, usa tacones y se maquilla bastante. Sus características psicológicas también la identifican como mujer, aunque de una forma exagerada, y habla sobre su vida sexual y su gusto por los hombres sin parar. Sin embargo, no es un personaje frívolo como muchas veces el cine pretende representar a los homosexuales; al contrario, destaca por ser comprensiva y bondadosa en toda la película. La exageración, en su caso, sirve para confirmar su identidad ante la sociedad, para probar su “autenticidad”, como

Las películas de Almodóvar que datan de 1999 en adelante delatan una clara ruptura en la configuración de los homosexuales tanto en la estética visual como en el comportamiento.

La ley del deseo (Pedro Almodóvar, 1987).

Encontramos gran riqueza en la construcción de los personajes de Almodóvar quienes ahora, pasados los años, muestran mayor libertad de expresión en lo que a su sexualidad se refiere, pero a la vez tienen libre albedrío para formar su propia moral.

ella misma lo menciona durante su monólogo mientras recibe los aplausos del público, signo de aprobación colectiva.

De forma similar, los homosexuales se muestran llamativos en su forma de vestir en “La Mala Educación” (Almodóvar, 2004): usan pelucas y, en el caso de Zahara, son en extremo seductores con los hombres. Sin embargo, se puede establecer un distanciamiento profundo en lo que se refiere a la moral de estos personajes. Zahara, por ejemplo, le roba dinero a un hombre con el que acude a un hotel y, de paso, planea robarle su motocicleta con ayuda de su amiga. Aunque al final cambia de planes, queda clara su intención. Siguiendo la misma línea, es importante resaltar que mantiene relaciones sexuales con un hombre inconsciente y su amiga quiere practicarle una felación mientras él está en ese estado. Lo moral, empero, no queda estancado allí.

Es por eso que encontramos gran riqueza en la construcción de los personajes de Almodóvar quienes ahora, pasados los años, muestran mayor libertad de expresión en lo que a su sexualidad se refiere, pero a la vez tienen libre albedrío para formar su propia moral. Vemos así el caso de Juan, el hermano de Ignacio, un homosexual que usa su cuerpo para obtener lo que desea a toda costa. Primero se acuesta con el señor Berenguer para obtener recursos económicos y después tiene relaciones con Enrique para obtener

el papel de Zahara en su película. El mismo Ignacio, al igual que su alter ego, decide chantajear en venganza al señor Berenguer para obtener dinero que terminará gastando en drogas.

Es esencial recalcar que en ambas películas los personajes que rodean a los homosexuales parecen aceptarlos sin problema alguno. Manuela, Rosa y los demás no juzgan a Agrado por ser transexual; por el contrario, sienten mucho cariño hacia ella. De forma similar, Ignacio no es despreciado por su familia: en todo el film se nota que su madre se preocupa por su bienestar. El señor Berenguer no parece tener nada en su contra tampoco, aunque eso puede ser por un sentimiento de culpa debido a sus acciones pasadas; su hermano, por otro lado, no le odia por ser homosexual sino por su drogadicción, muy diferente del desprecio que recibe Tina en “La Ley del Deseo” (Almodóvar, 1987) de parte de una autoridad.

Un aspecto que se repite en todas las películas, excepto en “¿Qué He Hecho Yo Para Merecer Esto?” (Almodóvar, 1984) porque que allí el personaje homosexual es demasiado joven, es la presencia del consumo de drogas. En “La Ley del Deseo” (Almodóvar, 1987) tanto Pablo como Juan consumen cocaína; en “Todo Sobre mi Madre” (Almodóvar, 1999), el personaje homosexual secundario de Nina es adicta a la heroína (o al caballo, como lo mencionan en el film); en “La Mala Educación” (Almodóvar, 2004), Zahara y su amiga también consumen cocaína. Otro factor que se repite es que en las tres películas mencionadas los personajes homosexuales están ligados con el mundo del arte, más específicamente con el cine o con el teatro. Sin embargo, Almodóvar no presenta personajes aficionados que se dedican al arte como parte de una pretensión de apariencia femenina, sino que este acercamiento es una forma de aspiración profesional.

CONCLUSIÓN

En conclusión, los personajes homosexuales en el cine de Almodóvar presentan cambios con el paso del tiempo; sin embargo, sería erróneo afirmar que estos cambios anulen por completo las características de los homosexuales en sus películas pasadas y las reemplace por otras. En realidad, Almodóvar se adapta a los nuevos tiempos pero a la vez mantiene marcas vigentes sobre los homosexuales en el universo que ha construido. Marcas que, en ningún caso, deben considerarse delimitadoras, sino parte del sello propio del autor, lejos del estereotipo que el cine industrial ha construido alrededor del homosexual y con el que alimenta a las masas. Las películas analizadas demuestran que este director ha sido capaz de retratar al personaje homosexual más allá de su propia sexualidad: lo ha expuesto como un ser humano. ■

Almodóvar no presenta personajes aficionados que se dedican al arte como parte de una pretensión de apariencia femenina, sino que este acercamiento es una forma de aspiración profesional.

Referencias

Aunque algo más contenido en su propuesta narrativa, Almodóvar no ha dejado de lado su sello *kitsch* y su llamativa puesta en escena, la misma que puede ser disfrutada en cada una de sus obras.

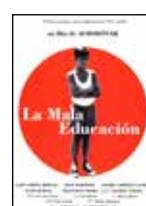
Hachuel, H. (Productor) y Almodóvar, P. (Director). (1984). *¿Qué He Hecho Yo Para Merecer Esto?* [Película]. España: Kaktus Producciones Cinematográficas, Tesauro.

Almodóvar, A. , Pérez, M. (Productores) y Almodóvar, P. (Director). (1987). *La Ley del Deseo* [Película]. España: El Deseo, Laurenfilm.

Almodóvar, A., Berri, C. (Productores) y Almodóvar, P. (Director). (1999). *Todo Sobre Mi Madre* [Película]. España y Francia: El Deseo, Renn Productions, France 2 Cinéma, Canal +.

Almodóvar, A. (Productor) y Almodóvar, P. (Productor y Director). (1999). *La Mala Educación* [Película]. España: Canal+ España, El Deseo, Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Preparatory Action of the European Union, Televisión Española.

**Retratos de identidad: homoper-
sonaje, diferencias y similitudes
en el cine de Almodóvar**

Referencia del artículo en APA:
Sánchez, M., Guerra, A.
(2018). Retratos de identidad:
homoperonaje, diferencias
y similitudes en el cine de
Almodóvar. *CineScrúpulos*, 6(2),
107-112.

**Portraits of identity: homoperso-
na, differences and similarities in
Almodovar's cinema**

Article reference in APA:
Sánchez, M., Guerra, A.
(2018). Portraits of identity:
homoperona, differences and
similarities in Almodovar's
cinema. *CineScrúpulos*, 6(2), 107-
112.

CineScrúpulos / Revista digital de diálogo cinematográfico/ ISSN: 2709-0493

© Los autores. Este artículo es publicado por la revista **CineScrúpulos** del Programa Académico de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos de la Facultad de Comunicaciones, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Este es un artículo de acceso abierto, distribuido bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>), que permite el uso no comercial, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre que la obra original sea debidamente citada.