

Pedro Almodóvar

Pedro Almodóvar Caballero es un director de cine, guionista y productor español que nació el 24 de septiembre de 1949 en Calzada de Calatrava, Ciudad Real. Es sin dudas uno de los cineastas españoles independientes con mayor trascendencia internacional.

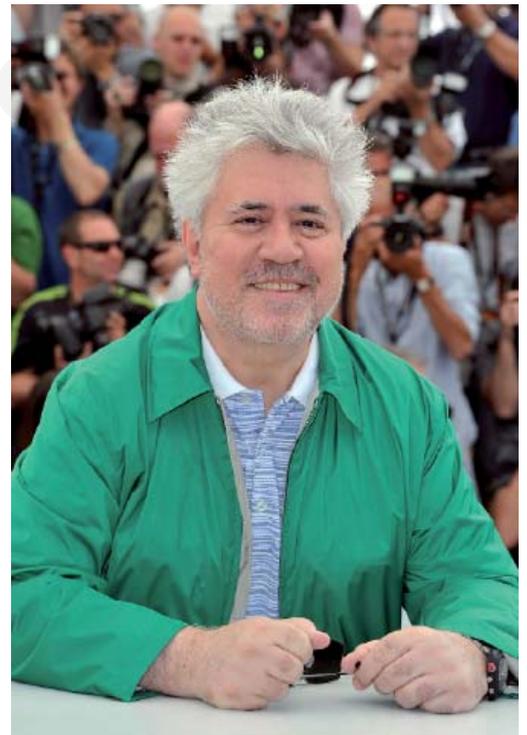
Después de que varios de sus films fueran apreciados por la crítica española, *Mujeres al borde de un ataque de nervios* (1988) fue la película que lo consagró mundialmente. Dicha cinta estuvo nominada al Oscar en la categoría de mejor película extranjera. El Oscar recibido a la mejor película extranjera por *Todo sobre mi madre* (1999) y el Oscar al mejor guión original por *Hable con ella* (2002) fueron algunos de los galardones más destacados que recibió Almodóvar.

Se trasladó a Madrid a los 16 años de edad y comenzó a trabajar como administrativo en la compañía de telecomunicaciones Telefónica. Este empleo lo alternó, durante los años 70, con la grabación de cortos en súper-8 y la colaboración en diversas revistas y montajes teatrales. Formó el dúo de rock Almodóvar-McNamara, junto a Fanny McNamara, mientras transcurría la 'movida madrileña', que fueron los años de gran efervescencia cultural en Madrid.

Su primera película sintetizó todo el movimiento creativo acumulado a lo largo de los años '70, en el que las temáticas en torno al mundo del sexo, las drogas o las tribus urbanas y la atracción por lo extravagante y excéntrico, predominaban el ambiente.

En 1980 llegó al cine comercial tras dirigir su primera película *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón*, que causó un gran impacto y mostró un estilo propio pese a ser un autodidacta al que todavía le faltaba dominio de la técnica cinematográfica. Su gusto fue puliéndose con *Laberinto de pasiones* (1982), *Entre tinieblas* (1983), *¿Qué he hecho yo para merecer esto?* (1984) y *Matador* (1985). Su primera película sintetizó todo el movimiento creativo acumulado a lo largo de los años '70, en el que las temáticas en torno al mundo del sexo, las drogas o las tribus urbanas y la atracción por lo extravagante y excéntrico, predominaban el ambiente. En los primeros años de su carrera los productores no lo tenían muy en cuenta, lo que le generó varios contratiempos. Gracias al apoyo de los cines Alphaville de Madrid pudo dirigir *Laberinto de pasiones*, película que obtuvo un éxito rotundo de público, quizá porque sobresalían temas menos "sucios", aunque igual de escabrosos, y resultaba más abierta que la primera.

Entre tinieblas y *¿Qué he hecho yo para merecer esto?* las dirigió bajo el permiso de la productora Tesauro. En ellas fue planeando su característico estilo narrativo; que era una comedia con un trasfondo trágico, en el que los personajes están siempre dispuestos a vulnerar la norma establecida, sin importar las limitaciones del marco religioso, social o personal.

Pedro Almodóvar.

Mujeres al borde de un ataque de nervios congrega en efecto la influencia de la alta comedia estadounidense, pero a su vez sigue siendo un producto muy almodovariano, que se constituye a modo de cómic y presenta una serie de dislocados personajes movidos a ritmo del bolero Puro Teatro.

Uno de los retratos más duros de la mujer se vio en ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, donde la actriz Carmen Maura interpretó magistralmente la destrucción del personaje, resultado de la miseria vital y humana que lo rodea. Esta película de Almodóvar mereció el elogio y la admiración de un numeroso grupo de críticos. Luego, la carrera del director empezó a señalar un nuevo camino. Así lo refleja con Matador, cuya historia se sumerge en las pasiones y sentimientos humanos, en la tragedia vista como sacrificio y placer. Las sugerencias que apuntalan la energía interior de esta obra fue un aspecto que desorientó a parte de sus seguidores.

En 1985, después de Matador, Pedro fundó junto a su hermano Agustín su propia productora a la que llamaron El Deseo S.A. Con ese nacimiento comenzó una nueva trayectoria en la que se destacarían varios títulos de gran prestigio y una gran repercusión comercial, que lo llevarían a transformarse en el máximo referente internacional del cine español de los '80 y los '90.

Siendo ya un reconocido cineasta en España y en círculos cinéfilos europeos, el 23 de marzo de 1988 estrenaría la película que lo consagraría mundialmente. Dejando de lado su estilo provocador, melodramático y popular, este nuevo film resultó ser una incursión de Almodóvar en la comedia sofisticada. Mujeres al borde de un ataque de nervios congrega en efecto la influencia de la alta comedia estadounidense, pero a su vez sigue siendo un producto muy almodovariano, que se constituye a modo de cómic y presenta una serie de dislocados personajes movidos a ritmo del bolero Puro Teatro. Transcurre todo en 24 horas y, en su mayor parte, en un único escenario, el departamento de la protagonista.

Escenas de Filmacion de Pedro Almodóvar Caballero.

Cuando hasta entonces estaba siendo olvidado por los premios, logró por fin un gran reconocimiento: obtuvo cinco premios Goya, el premio del Festival de Venecia al mejor guión, el Fénix europeo y la nominación para el Oscar de Hollywood a la mejor película extranjera. La película sueca Pelle el conquistador fue la que se alzó con el Oscar, pero eso

no opacó su éxito y Pedro Almodóvar brilló con su propia luz en la gala de entrega de las estatuillas, como un gran maestro de la autopromoción. Se fue sin el premio pero obtuvo la mayor ovación de la noche al conmovier al mismísimo Billy Wilder, que reconoció al muchacho Almodóvar como su sucesor más directo. Además lanzó al mercado exterior a sus actores, Carmen Maura y Antonio Banderas.

La película sueca *Pelle el conquistador* fue la que se alzó con el Oscar.

La obra de este director español, desde ¡Átame! (1989) hasta *Carne trémula* (1997), se movió por los rincones de la soledad, la crisis personal femenina y la doble personalidad. Cada personaje respira a flor de piel sin olvidar los abundantes elementos envolventes, siempre en forma de collage, que encierran cada acción; es un cine de experiencias. Pudo lograr, gracias a la independencia de su producción, colocar sus películas entre las más taquilleras del cine español, a pesar de haberse visto enfrentado muchas veces con una industria que intentó marginarle su posición de privilegio. En los tiempos en que los premios se le negaban en su país, tuvo la suerte de recibir importantes y numerosos galardones en el extranjero, que se extendieron en muestras, homenajes y seminarios universitarios en torno a su obra. Desde mediados de los '90, su productora El Deseo ha creado además de sus propios films, los de directores como Álex de la Iglesia, Guillermo del Toro o Isabel Coixet, para que pudieran dar el salto a la pantalla grande.

Entre sus películas más premiadas figura, junto a *Mujeres al borde de un ataque de nervios*, *Todo sobre mi madre* (1999), con la que ganó múltiples premios; a la mejor dirección en el Festival de Cine de Cannes, siete premios Goya, entre ellos el de mejor película y mejor dirección, el galardón del festival de Palm Springs, el de la crítica de Nueva York y Los Ángeles, el Globo de Oro a la mejor película extranjera, el César francés, el Oscar de Hollywood y el David de Donatello en Italia.

Su siguiente trabajo *Hable con ella* (2002) siguió cosechando éxitos y galardones. Fue escogida la mejor película extranjera por la crítica estadounidense y obtuvo cinco distinciones de la Academia Europea de Cine, entre ellos los tres más importantes, mejor película, director y guión. Acumuló también premios del país norteamericano como el de la Asociación de Críticos de Los Ángeles y el Globo de Oro a la mejor película extranjera. A esto le agregó siete nominaciones a los premios Goya donde ganó un galardón por el trabajo musical de Alberto Iglesias. *Hable con ella* obtuvo dos nominaciones absolutas en los Oscar, en las categorías de mejor director y de mejor guión original, a pesar de no haber sido elegida por la Academia nacional de cine para representar a España en esa cita como mejor película de habla no inglesa.

Almodóvar recogió en su camino hacia un nuevo triunfo en Hollywood, el premio César de la Academia francesa a la mejor película europea y dos premios Bafta del cine británico al mejor guión y película extranjera.

Fue así como en la madrugada del 24 de marzo de 2003, el cineasta español se alzó con el segundo Oscar de su carrera que, en esta ocasión, premiaba el mejor guión original del año.

La mala educación se estrenó el 19 de marzo de 2004, obtuvo excelentes críticas y fue también una película muy premiada. Pero el 10 de marzo de 2006 Almodóvar presentó en su Calzada de Calatrava natal *Volver*, su nuevo largometraje, una historia de apariciones y lazos filiales rodada entre Madrid y La Mancha.

Entre la comedia y el drama, Penélope Cruz, Carmen Maura, Blanca Portillo, Lola Dueñas, Chus Lampreave y la jovencísima Yohana Cobo, las protagonistas, llevan el peso de una

narración que, según el propio Almodóvar, habla de ‘tres generaciones de mujeres que sobreviven al viento solano, al fuego, a la locura, a la superstición e incluso a la muerte a base de bondad, mentiras y una vitalidad sin límites’.

La cinta tuvo un enorme éxito de taquilla y crítica, y dicho estreno supuso una noche de intensa emoción para el director Pedro Almodóvar.

Recibió también ese mismo año el Premio Príncipe de Asturias de las Artes “por la maestría y sinceridad de sus realizaciones, por la alegría y vitalidad de sus textos, y, sobre todo, por la integración de sus raíces, que son las nuestras, en la sociedad de un planeta al borde de un ataque de nervios y a caballo de dos siglos”.

Volver se impuso además en la XXI edición de los Premios Goya, con el galardón a mejor película, mejor director, mejor actriz, mejor actriz secundaria y mejor música. También en el Festival de Cannes se adjudicó dos premios; el de mejor guión para el propio Almodóvar y el de interpretación femenina para sus seis actrices.

Y por su parte, Penélope Cruz estuvo nominada para el Oscar a la mejor actriz en la 79ª edición de los Oscar de Hollywood.

El cine de Almodóvar cultiva un naturalismo que destruye el usual costumbrismo burgués del cine español.

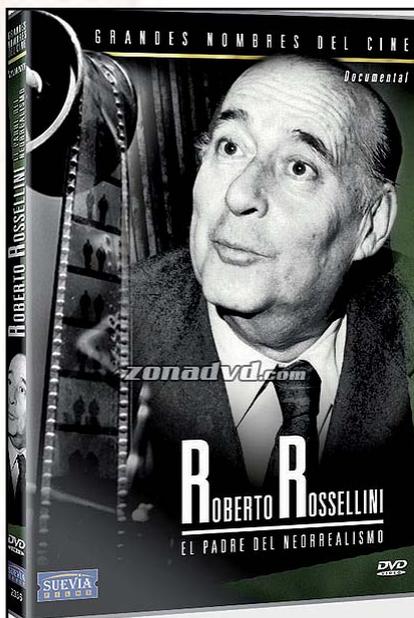
Roberto Rossellini

Fue un director de cine y de televisión italiano que nació el 8 de mayo de 1906 en Roma. Rossellini es uno de los directores más importantes del neorrealismo italiano.

Su familia formaba parte del ámbito de importantes empresarios cinematográficos. Luego de terminar el bachillerato, abandonó los estudios para comenzar a trabajar como director y montador de cortometrajes en el Instituto Luce. Su voluntad documentalista empezó a revelarse con la realización de tres largometrajes, *La nave bianca* (1941), *Una pilota ritorna* (1942) y *L'uomo della croce* (1942), a pesar de las restricciones impuestas por la censura fascista.

Entre 1944 y 1945 realizó con escasos medios y con la valiosa colaboración de los guionistas Sergio Amidei y Federico Fellini el título que le daría la fama mundial, *Roma, ciudad abierta* (*Roma, città aperta*). Con esta película inauguró la corriente denominada neorrealismo, determinada por una autenticidad temática y formal de corte documentalista que pretendía reflejar las vivencias contemporáneas del hombre de la calle.

Con su cuarta obra, *Paisà* (1946), consolidó su prestigio, y con *Alemania, año cero* (1947), un film que conformó con los anteriores un actual de la sociedad italiana durante el conflicto y los años inmediatamente posteriores, cerró esta primera etapa de su carrera. Desde una perspectiva más intimista e introspectiva, se concentró cada vez más en el problema de la incomunicación en el marco de la sociedad moderna. Esto se vio reflejado en los títulos protagonizados por la actriz Ingrid Bergman, quién en ese momento era su esposa, y entre los que se mencionan a *Strómboli* (*Stromboli, terra di Dio*, 1950), *Te querré siempre* (*Viaggio in Italia*, 1953) o *El miedo* (*La paura*, 1954).

Documental de 65 minutos de duración, que narra la vida y obra del maestro del cine Roberto Rossellini.