

Análizar *Todo sobre mi madre*

BEGOÑA SILES OJEDA
TRAMA Y FONDO

Guía para ver y analizar: Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar, (1999)
Pedro Poyato
Valencia, Nau Llibres, Octaedro, 2007

¿Qué es el cine para Pedro Almodóvar? *"Se supone que la forma más directa de retratar la vida es la naturalista, la narración pegada a la realidad. En ese sentido yo no diría que retrato la vida, a pesar de que mis películas rebozen justamente eso, vida, o mejor dicho, vitalidad. Para mí el cine es representación, el mejor modo de acercarme a la realidad es a través del artificio y la ficción. En mis películas la emoción está elaborada, no retratada, eso es lo que me atrae de hacer cine. Montar todo el tinglado para convocar emociones en las que me reconozco y espero que el público se reconozca también. Y eso es también realidad y vida, pero no como se percibe en un retrato naturalista, o en un documental".*¹

¹ Juan SARDÁ: "Mis influencias han sido Andy Warhol y Lola Flores", *El cultural*, 13-19 de noviembre de 2008, p. 80.

² Pedro POYATO: *Guía para ver y analizar: Todo sobre mi madre, Pedro Almodóvar, (1999)*, Valencia, Nau Llibres, Octaedro, 2007. Película número 13 de la filmografía de Almodóvar y que supuso la consagración definitiva del director tanto a nivel nacional como internacional.

³ *Op.cit.*, p. 113.

Interesante. Pedro Almodóvar, uno de los cineastas contemporáneos más reconocidos por la crítica y el público, aboga por un cine donde la verdad de la vida, de las emociones, debe representarse desde el artificio de la ficción. Alejándose, de este modo, de las dos corrientes narrativas con más éxito actualmente: el naturalismo y el documental. La primera orientada, en estos mo-

mentos, a retratar lo siniestro como única y posible verdad; y la segunda a mostrar, desde su supuesta mirada objetiva, una realidad donde la verdad se desvela como únicamente corrupta.

Es cierto, en el cine de Pedro Almodóvar la fuerza de la representación elaborando la vida y las emociones está presente tanto a nivel estético como narrativo, tal y como señala Pedro Poyato en su libro dedicado al exhaustivo análisis de la película *Todo sobre mi madre*².

Ahora bien, desde esa concepción del cine, ¿qué verdad deja aflorar *Todo sobre mi madre*?

Pedro Poyato concluye que la verdad reside en la promesa. La promesa dada por Manuela, Cecilia Roth, a Rosa, Penélope Cruz. –Rosa: "Espero que el tercer Esteban sea para ti el definitivo"/ Manuela: "Lola no sabe que tuvimos un hijo, nunca se lo dije"/ Rosa: "Y tu hijo, ¿lo sabía?" / Manuela: "Tampoco"/ Rosa: "Prométeme una cosa: prométeme que no le ocultarás nada al niño" /Manuela: "Te lo prometo".

La promesa, según señala Poyato citando a Jesús González Requena, "como dimensión nuclear de la palabra, funda la cadena simbólica, y, en esa misma medida, hace posible la verdad (...) La verdad es la palabra que se sostiene en la medida en que hay sujetos que pagan un precio por ella."³

Y como comenta el autor, las mujeres protagonistas de la película saben

mucho del sacrificio y de la bondad. En concreto, el sacrificio inherente a la promesa dada por Manuela va a permitir un futuro para el “tercer Esteban”. Y ello porque la palabra sostenida por Manuela, tal y como destaca Poyato en su libro, «permitirá a éste, al “tercer Esteban”, saber del padre, de la figura paterna, esto es, vincularse simbólicamente al pasado de sus orígenes –sólo en esa medida podrá ser el “Esteban definitivo”, como Rosa deseaba a Manuela»⁴

Saber del padre

La aplastante aseveración de saber todo sobre mi madre, conlleva no saber del padre. Por tanto puede constatarse desde el título «un tema recurrente en el cine de Almodóvar y que suele aparecer asociado a la presencia (excesiva) de la madre: la ausencia de figura paterna.»⁵

–Esteban: “Algún día tendrás que contarme todo sobre mi padre. (...) Para mí no hay regalo mejor”. / Manuela: “Te lo contaré cuando lleguemos a casa”. Una promesa incumplida por la trágica muerte de este primer hijo de Manuela, Esteban, tras escuchar estas palabras al inicio de la historia.

Ahora bien, la historia de *Todo sobre mi madre* está narrada para que al final sea posible saber del padre. La demanda aclamada por Esteban de querer saber todo sobre su padre es al final cumplida por la narración. Manuela cumple la promesa: “Hace saber del hijo al padre” como “hace saber del padre al hijo.”⁶

Probablemente por eso, la escritura de *Todo sobre mi madre* no esté abocada a una representación siniestra-naturalista, ni corrupta documental de la vida, sino a una representación con “vitalidad”, como comenta el director, y con futuro, como interpreta el analista Pedro Poyato.

Una lectura de *Todo sobre mi madre* a la que llega el autor, Poyato, tras una escucha atenta y literal del hacer del texto a nivel tanto estético como narrativo. Pedro Poyato lee la película desde el análisis textual que combina las teorías de la estética, de la semiótica, de la narratología y del psicoanálisis. Y con este bagaje teórico y metodológico el autor va sumergiendo al lector del libro en un apasionante recorrido analítico e interpretativo por la película *Todo sobre mi madre*.

4 *Op.cit.*, p. 114.

5 *Op.cit.* p. 22.

6 *Op.cit.* p. 28.

Reconstrucción de la mirada

AMAYA ORTIZ DE ZÁRATE
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

The Fall. El Sueño de Alexandria.
Tarsem Singh (2007)

Belleza arrolladora, ingenuidad deslumbrante y, pese a todo, tristeza en los primeros planos de *The Fall*.

Un puente sobre el río y sobre él un tren palpitante, de vapor. El plano se abre a una gran profundidad para mostrar, suspendido sobre el río, un caballo muerto.