

ESPAÑOL

Cine español (2006)

Premios Goya y Cannes

Madrid y La Mancha

La película ocurre en dos lugares

Los personajes importantes son mujeres

Tienen muchos problemas, pero el éxito depende de que se ayuden unas a otras

Solidaridad y comunidad son los valores fundamentales de la película

Penélope Cruz (Madrid, 1974) es una famosa actriz española, y protagonista de esta película

Volver: mujeres luchadoras y solidarias

La película *Volver*, dirigida por el reconocido Pedro Almodóvar, destaca la importancia de la solidaridad de las mujeres de la comunidad. En la película, utilizando una mayoría de personajes femeninos, los espectadores observan a las mujeres cuidándose entre ellas y luchando juntas en un mundo lleno de adversidades. Con el objetivo de apreciar a las mujeres, el director español de cine asigna un sesgo feminista a la película. Se puede reconocer este objetivo en la utilización de varias escenas solidarias en el guión y en los elementos cinematográficos.

En varias escenas de *Volver*, los espectadores observan a los personajes ayudándose. Por ejemplo, al principio de la película, la protagonista Raimunda está muy preocupada por su tía Paula, que se encuentra viviendo sola y en un estado muy débil. Agustina, una vecina cercana, le asegura a Raimunda, una mujer con muchas responsabilidades, que estará pendiente de su tía. Luego en la película, Agustina le comunica a Soledad, la hermana de Raimunda, el fallecimiento de su tía. Después, Almodóvar juega con la angulación, enfocando los espectadores en el plano donde las mujeres que asisten al funeral de la tía, rodean y abrazan a Soledad. Esto simboliza que las mujeres acompañan a Soledad en su dolor.

Además de los sucesos de estas escenas, Almodóvar incorpora elementos de cine para destacar la importancia de la solidaridad entre mujeres. Al final de la película les presenta a los espectadores a Raimunda y su madre realizando una conversación muy íntima después de varios años sin verse. El poco llamativo campo de la escena permite al espectador enfocarse en el encuadre que muestra a Raimunda y su madre sentados en un banco abrazándose y reconciliando la unión que una vez tuvieron. Almodóvar se asegura de utilizar estos

elementos con el propósito de llamar la atención sobre la unión. En esta escena, los personajes expresan los obstáculos y dificultades a los que se enfrentaron, y cómo todo resultó más difícil a causa de la falta de apoyo de la otra persona.

El apoyo que una persona puede recibir de otros debe ser muy apreciado. El director Pedro Almodóvar quiere que el público reconozca esto utilizando ciertas escenas en el guión y ciertos elementos estéticos. Los personajes femeninos de la película *Volver* pasan por muchas adversidades, pero, a pesar de las dificultades, la solidaridad entre ellas demuestra al público que, juntas, son más fuertes.

Mariana Gallardo wrote this article for her Spanish 302 class during the Fall of 2016

***Volver*: una película de Renacimiento**

Volver de Pedro Almodóvar es una historia de fantasmas y renacimiento que nadie más se atrevía a contar. Almodóvar crea un mundo donde la muerte y el dolor son comunes, tan comunes que están representados con rojos brillantes y rosas claros. Con su énfasis en los aspectos humanísticos y las relaciones entre mujeres fuertes, Almodóvar revela audazmente el misterio de la tristeza. Sin embargo, él elige hacer esto con momentos de risa, días soleados, y tiempo con sus seres queridos, creando una tristeza verdadera que no sería tan fácil notar si fuera a través de la lluvia, las lágrimas y la oscuridad.

Los aspectos humanísticos son poderosos para la autenticidad de la película. Sorprendentemente, los detalles más vulgares no son los de la muerte

o los asesinados. Son detalles de la vida cotidiana -usar el baño, la masturbación, o tirarse un pedo- que a nadie le interesa ver. Estas escenas ayudan a destacar la verdad de la tragedia que penetra en los momentos mundanos. Raimunda, la protagonista, asume todos los problemas que la vida le da, incluyendo su hija, que mata a su marido borracho y abusivo. Las otras mujeres de tres generaciones se unen, con sus afiliaciones de la soledad, la posesión, o la sexualidad. Cada una de las mujeres aprende a volver cuando la vida las empuja a lugares donde no desean encontrarse.

La belleza elocuente contrastada con la fealdad situacional es un tema a lo largo de la película. En una escena, Raimunda está lavando el cuchillo ensangrentado, pero su pelo liso y negro y sus pechos se acentúan. En otra, Raimunda canta "Volver", una canción sobre el regreso pese al miedo, y aunque las lágrimas fluyen de sus ojos, su voz y su felicidad son el énfasis. Estos son elementos que Almodóvar ha elegido para crear una historia llena de pasión. De nuevo, muestra una tristeza escondida en varias partes de la vida.

Las estructuras cinematográficas intrépidas que Almodóvar utiliza son pertinentes para una película auténtica. La audiencia no puede dejar de sentir el mismo sufrimiento que los personajes. Estos sentimientos son con los que nadie quiere enfrentarse. La tristeza es un tema bastante fuerte que se puede mostrar en colores brillantes y en el amor real entre mujeres independientes. En conclusión, *Volver* es una película que por primera vez dice la verdad del abuso, de la muerte, y del sufrimiento. Por eso, todos deben verla para entender los sentimientos más profundos de la vida.

Dana Robinson wrote this article for her Spanish 302 class during the Fall of 2016

La lucha de la mujer

En una ciudad donde los hombres mueren jóvenes y el viento les vuelve locos, las mujeres sólo tienen a las otras mujeres. *Volver* es una película que representa la lucha de la mujer con los temas de la muerte, la solidaridad y la camaradería femenina.

Para empezar, el tema de la muerte en *Volver* es muy interesante porque los sentimientos sobre la muerte mostrados en la película son muy extraños. Cuando Raimunda se da cuenta de que su hija Paula ha matado a su esposo Paco, no parece muy afectada por la noticia y muy pronto después recibe una llamada que le explica que la tía Paula, la mujer que era como una madre para

ella, ha muerto; pero Raimunda no llora. Es muy claro que en *Volver* están acostumbrados a la muerte. Otro sentimiento raro de la muerte es que los personajes hablan de los muertos como si estuvieran vivos. Cuando Agustina enfrenta la muerte de su madre, habla como si tuviera dudas de que estuviera muerta.

Otro tema es la solidaridad. El ejemplo más profundo es que la hermana de Raimunda se llama Sole, abreviatura de Soledad. De verdad, no hay muchos hombres. Es como que no existen en este mundo. Y las mujeres están separadas o sus esposos murieron. Otro ejemplo de la solidaridad es que Irene se fue por años y cuando volvió, explicó que la soledad era peor que la muerte.

Volver tiene temas oscuros. Sin embargo, hay un tema que representa el poder de las mujeres y la comunidad. A causa de la muerte y la soledad, la camaradería se ha desarrollado entre las mujeres. Agustina cuidaba a la tía Paula, aunque no era familia suya. Paula ayudó a la mujer en la Casa de Campo, y no le importaba que fuera una prostituta. Por lo general, las mujeres entienden que es mejor cuidar a todos porque son seres humanos y no tienen a nadie más.

Por una parte está la muerte y la solidaridad, por otra parte la camaradería. En la lucha de la mujer, la camaradería es la más importante, porque, sin este amor, no tendrían nada.

Lorena Knight wrote this article for her Spanish 302 class during the Fall of 2016

Esfuerzo femenino, solidaridad y comunidad

La película *Volver* de Almodóvar nos hace sentir tantas emociones y presenta una variedad de desafíos que da forma a temas importantes. Almodóvar presenta estos temas con su cinematografía inteligente y astuta. Los dos temas que se destacan más son la solidaridad y la comunidad de las mujeres principales de la película.

Todas las mujeres de *Volver* están solteras. Los hombres en sus vidas las abandonaron o abusaron de ellas. Las experiencias y los sucesos que les pasaron a estas mujeres les han dejado

sin nadie en quien poder confiar. Vemos este tema con la protagonista Raimunda y su hermana Sole. Ellas son huérfanas y solteras. Raimunda fue víctima del abuso de su padre; luego su propio su esposo abusó de su hija, y, como resultado, el hombre murió. La tía Paula vivía sola y también Agustina vivía sola sin ningún hombre. Toda la película es un viaje emocional en el que los personajes principales (que son todas mujeres) se dan cuenta de que están solas y no pueden contar con ningún hombre.

Aunque hay esta presencia de la solidaridad, aparece un sentido mucho más fuerte de la comunidad entre estas mujeres solteras. El tema central en que se enfoca Almodóvar es en los lazos fuertes que conectan a todas las mujeres. En cada escena de la película ellas están apoyándose mutuamente. Por ejemplo, vemos este tema en el funeral de la tía Paula, cuando todas las mujeres rodean a Sole para darle el cariño. También aparece esta comunidad y apoyo cuando Raimunda está trabajando en el restaurante y todas sus amigas le ayudan. Detrás de la película hay diferentes emociones y condiciones que los personajes enfrentan. Pero una cosa nunca cambia: ellas siempre pueden contar con las otras mujeres que les rodean. Los hombres no les apoyan, pero las mujeres nunca dejan caer a las otras mujeres.

Tori Leggieri wrote this article for her Spanish 302 class during the Fall of 2016