

Volver (2006)

STUDY GUIDE

Dir. Pedro Almodóvar

Written by Carmen Herrero

Department of Languages, Manchester Metropolitan University

c.herrero@mmu.ac.uk

Dir. Pedro Almodóvar

Study guide written by Carmen Herrero, Department of Languages,
Manchester Metropolitan University [c.herrero@mmu.ac.uk]

I. INTRODUCCIÓN

Este dossier de la película *Volver* puede servir para abordar algunos de los temas que forman parte del temario de español de AS/A2. Las actividades de este cuaderno permitirán clarificar el contexto histórico, cultural y cinematográfico. Al mismo tiempo, los estudiantes podrán practicar a través de los ejercicios propuestos sus destrezas lingüísticas.

Temas principales: la familia, relaciones personales; la cultura urbana y rural; la cultura de las mujeres; tradiciones; la cultura de la muerte.

Curriculum links: Contemporary Spanish Cinema; Social and cultural landscape: Castilla-La Mancha; the role of women in society.

Main themes: family; relationships; urban and rural culture; women; traditions; death.

2. TÍTULOS DE CRÉDITO Y FICHA ARTÍSTICA

Ficha técnica

<i>Guión y dirección:</i>	Pedro Almodóvar
<i>Productor ejecutivo:</i>	Agustín Almodóvar
<i>Producida por:</i>	Esther García
<i>Música:</i>	Alberto Iglesias
<i>Montaje:</i>	José Salcedo
<i>Director de fotografía:</i>	José Luis Alcaine
<i>Director artístico:</i>	Salvador Parra
<i>Maquillaje:</i>	Ana Lozano
<i>Vestuario:</i>	Bina Daigeler
<i>Productora:</i>	El Deseo
<i>Fecha de estreno:</i>	17 de marzo de 2006
<i>Clasificación:</i>	15
<i>Duración:</i>	110 minutos

Ficha artística

<i>Raimunda</i>	Penélope Cruz
<i>Abuela Irene</i>	Carmen Maura
<i>Sole</i>	Lola Dueñas
<i>Agustina</i>	Blanca Portillo
<i>Paula</i>	Yohana Cobo
<i>Tía Paula</i>	Chus Lampreave
<i>Paco</i>	Antonio de la Torre

3. ANTES DE VER LA PELÍCULA

3.1. Pedro Almodóvar. A continuación tienes un ejercicio que te ayudará a saber algo más sobre el director y su filmografía. Completa los espacios en blanco con el vocabulario que aparece a continuación.

censura; cineastas; crítica; estrenó; fenómeno; filmes; galardones; largometraje; película; público.

Pedro Almodóvar está considerado como uno de los españoles más importantes. Nació en Calatrava (Ciudad Real) en 1951 y en 1967 se trasladó a Madrid. Trabajó como administrativo en la Compañía Telefónica Nacional de España y compaginó esta ocupación con sus aficiones cinematográficas y colaboraciones en teatro, música y revistas. En 1980 estrenó su primer: *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón*. Sus primeros filmes se inscriben en el movimiento denominado la “Movida madrileña”, en el que participaron todo tipo de artistas. Buscaban superar los convencionalismos y mostrar con humor aquellos aspectos irreverentes e incluso blasfemos que la franquista había prohibido. A partir de este momento se dedicó por entero al cine. Junto con su hermano Agustín, Pedro Almodóvar fundó la productora El deseo en 1985. Con *¿Qué he hecho yo para merecer esto?* (1984) consiguió el reconocimiento de la La narra la sufrida e insatisfecha vida de un ama de casa, que también trabaja como limpiadora. Con sus siguientes empieza a ser reconocido a nivel internacional: *Matador* (1985) y *La ley del deseo* (1986). No obstante, será *Mujeres al borde de un ataque de nervios* (1984), nominada para los Oscar como Mejor Película Extranjera, la que se convertirá en emblemática del “..... Almodóvar”. La cosecha de premios continuó con sus siguientes producciones: *¡Átame!* (1989); *Tacones lejanos* (1991), *Kika* (1993); *La flor de mi secreto* (1995) y *Carne trémula* (1997). En 1999 *Todo sobre mi madre*, que logró el aplauso de crítica y Con esta cinta obtuvo el Oscar a la Mejor Película de Habla no Inglesa, el Globo de Oro, 7 Goyas, etc. Con *Hable con ella* (2001) Almodóvar logró el Oscar al Mejor Guión y 2 Baftas, entre otros muchos Tras un controvertido filme (*La mala educación*, 2004), *Volver* (2006) significa un retorno a sus raíces manchegas.

Image: Director Pedro Almodóvar

3.2. Sinopsis del argumento. Intenta reorganizar las siguientes frases.

- a) Antes, Raimunda tiene que solucionar otros problemas personales.
- b) Las protagonistas son dos hermanas, Raimunda y Sole.
- c) Sin embargo, poco después la tía muere y aparece Irene, la madre de Raimunda y Sole.
- d) Allí se reencuentran también con Agustina, una vecina que les explica que la tía se apaña muy bien ella sola, o al menos eso es lo que parece, pese a su edad y mala salud.
- e) Visitan con la hija de la primera a una tía que vive en un pueblo de La Mancha tras haber ido a limpiar la tumba de sus padres, que fallecieron en un incendio.

3.3. El título de la película, *Volver*, contiene múltiples referencias, personales, artísticas y temáticas. Lee los siguientes apuntes de Almodóvar y señala las diferentes connotaciones a las que se refiere el director con tus propias palabras:

Volver es un título que incluye varias vueltas, para mí. He vuelto, un poco más, a la comedia. He vuelto al universo femenino, a La Mancha (sin duda es mi película más estrictamente manchega, el lenguaje, las costumbres, los patios, la sobriedad de las fachadas, las calles empedradas). He vuelto a trabajar con Carmen Maura (hace diecisiete años que no lo hacíamos), con Penélope Cruz, Lola Dueñas y Chus Lampreave. He vuelto a la maternidad, como origen de la vida y de la ficción. Y naturalmente, he vuelto a mi madre. Volver a La Mancha es siempre volver al seno materno. [...] Volver es un homenaje a los ritos sociales de mi pueblo en relación con la muerte y con los muertos.

Fuente: Adaptado de la página oficial de la película

www.clubcultura.com/clubcine/clubcineastas/Almodóvar/volverlapelicula/index.html

- a).....
- b).....
- c).....
- d).....
- e).....
- f).....
- g).....

4. DURANTE LA PELÍCULA

4.1. Género. Comenta con tu compañero/a qué tipo de películas prefieres y a qué género/s pertenece *Volver* (a Almodóvar le gusta “mezclarlos”).

Aventuras	Ciencia Ficción	Crítica social	Comedia	Drama
Histórica	Musical	Policíaca	Terror	Oeste

4.2. Temas de la película. Vamos a fijarnos en algunos de los asuntos que aparecen en la trama de *Volver*.

A) La Mancha es la región natal de Pedro Almodóvar y es un espacio que le hace retornar a su madre y su infancia.

Los recuerdos más alegres de mi infancia están relacionados con el río. Mi madre me llevaba con ella cuando iba a lavar porque era muy pequeño y no tenía con quién dejarme. Siempre había varias mujeres lavando y tendiendo la ropa sobre la hierba. Yo me situaba cerca de mi madre y metía la mano en el agua tratando de acariciar los peces que acudían a la llamada del casualmente ecológico jabón que usaban las mujeres de la época, fabricado por ellas mismas.

Fuente: "Textos adicionales", *Volver* (Pedro Almodóvar, 2006)

- Describe el paisaje de esta zona y el pueblo. Piensa en planos o escenas significativas.
- ¿Te parece una representación realista? Justifica tu respuesta.

B) La familia y la maternidad constituyen la base para la historia de la película. En este caso se habla de aspectos positivos y negativos y se centra en el universo femenino.

Volver es una película sobre la familia, y hecha en familia. [...] Aunque con mayor fortuna, mi familia, como la de Sole y Raimunda, es una familia trashumante que vino del pueblo a la gran ciudad en busca de prosperidad. Afortunadamente mis hermanas han seguido cultivando la cultura de nuestra infancia, y conservan intacta la herencia recibida por mi madre. Yo me independicé muy pronto y me convertí en urbanita impenitente. Cuando vuelvo a los usos y costumbres manchegos ellas son mis guías.

Fuente: "Textos adicionales", *Volver* (Pedro Almodóvar, 2006)

- Valora la importancia de esta institución social en la película y para ti personalmente.

C) La solidaridad de las vecinas es, a juicio de Pedro Almodóvar, un retrato de la "España blanca".

Las mujeres del pueblo se reparten los problemas, los comparten. Y consiguen que la vida sea mucho más llevadera.

Fuente: "Textos adicionales", *Volver* (Pedro Almodóvar, 2006)

- Comenta una escena en la que se refleje su dinámica.

D) Los ritos en torno a la muerte

Es una película sobre la cultura de la muerte en mi Mancha natal. Mis paisanos la viven con una naturalidad admirable. El modo en que los muertos continúan presentes en sus vidas, la riqueza y humanidad de sus ritos hace que los muertos no mueran nunca.

Fuente: "Textos adicionales", *Volver* (Pedro Almodóvar, 2006)

- Comenta qué creencias o supersticiones tienen los habitantes del pueblo de Raimunda y Sole.

4.4. Vamos a considerar cómo la cámara sirve para contar la historia de la película y de qué modo el director elige entre los diferentes planos para cada ocasión. Fíjate en algunos de estos planos en la película y cuando se emplean, apuntando ejemplos concretos de secuencias o escenas de la película.

Planos generales

(Long shot: where you can see things far away/in the distance as well as near to the camera)

Primer plano

(Close up shot: when you can see a small detail of something or somebody)

Plano medio

(Mid shot: where you can see detail, but also some background and surroundings)

- ¿Cuándo y por qué necesitamos ver las expresiones de las caras de los personajes?
- ¿Cuándo y por qué es importante ver el escenario completo?
- ¿Qué diferencia hay entre los planos interiores y los exteriores?
- ¿Cómo es la atmósfera en cada uno de los diferentes escenarios?

4.5. Piensa en cómo se emplean los colores en la película.

- ¿Cuáles son los principales colores? ¿Qué sentimientos provocan estos colores?

4.6. Presta atención al vestuario y maquillaje de Penélope Cruz. Almodóvar ha apuntado como fuente de inspiración la representación, en el cine neorrealista italiano de la década de los 50, de las amas de casa interpretadas por Sophia Loren, Anna Magnani, Claudia Cardinale; unas mujeres caracterizadas por su fuerza y *sex appeal*.

- Describe el peinado y maquillaje de Penélope Cruz.
- Enumera el tipo de prendas que lleva.

4.7. Los personajes.

- Lee la lista de calificativos que sigue y selecciona aquellos adjetivos que mejor describen a los personajes principales.

amable; asustadiza; cariñosa; cateta; comprensiva; delgada; egoísta; enferma; fantasmal; frágil; fuerte; generosa; guapa; incrédula; inocente; limpia; luchadora; miedosa; observadora; racial; realista; solitaria; tímida; triste; vieja; visceral; voluntariosa

Raimunda	
Abuela Irene	
Sole	
Agustina	
Paula	
Tía Paula	

5.1. Penélope Cruz protagoniza *Volver* en un papel pensado expresamente para ella. Le acompañan un conjunto de actrices a las que, Almodóvar, saca lo mejor de sí: Carmen Maura, una histórica “chica Almodóvar” que vuelve con Pedro tras dieciocho años de separación, junto con Blanca Portillo, Lola Dueñas y Yohana Cobo.

La única arma con la que cuentas, además de una puesta en escena realista, son los actores. Las actrices, en este caso. [...]El gran espectáculo de “Volver” son ellas.

Fuente: “Textos adicionales”, *Volver* (Pedro Almodóvar, 2006)

- Busca información sobre Penélope Cruz y extrae algunos datos importantes en relación a su

carrera que te servirán para preparar una entrevista con la actriz. Puedes consultar las siguientes páginas:

- * <http://www.penelopecruz.com/>
- * <http://www.terra.es/cine/biofilmografia/articulo.cfm?ID=44>
- * http://www.geocities.com/penelope_on_top/index.html
- * <http://www.alohacriticon.com/elcriticon/article1544.html>
- * http://pagina.de/penelope_cruz
- * <http://film.guardian.co.uk/print/0,,329544550-101730,00.html>

PENÉLOPE CRUZ DATOS IMPORTANTES

FILMOGRAFÍA

PREGUNTAS

5.2. La canción que Raimunda canta en un tango de Carlos Gardel en versión flamenca

interpretado por Estrella Morente. Para escuchar esta versión visita <http://www.volver-lapelicula.com> (pincha en música); si quieres oír el tango original (letra de Alfredo Le Pera y música e interpretación de Carlos Gardel) pincha en <http://www.todotango.com/english/biblioteca/letras/letra.asp?idletra=31#>

- Imprime la letra y subraya las palabras que hacen referencia al “pasado” y la “nostalgia” y explica su significado.
- Prepara un cartel sobre el tango y el flamenco, basándote en las figuras de Carlos Gardel y Estrella Morente, respectivamente. Encontrarás más información en las siguientes páginas:
 - * <http://www.gardelweb.com/> (La historia de Carlos Gardel y el tango)
 - * <http://www.todotango.com/English/gardel/cronicas/cronicas.html> (Todo Tango. Información sobre Gardel y el tango en inglés)
 - * <http://www.esflamenco.com/bio/es10774.html> (Información sobre Estrella Morente)
 - * <http://www.deflamenco.com/artistas/verArtista.jsp?codigo=106> (Biografía y noticias de Estrella Morente)
 - * <http://www.estrellamorente.es/> (Información sobre su último disco, *Mujeres*, en el que se incluye *Volver*)

5.3. Aprendiendo español con Almodóvar. En el guion de la película se aprecia la atención que el director ha prestado a los giros dialectales.

- Fíjate en las siguientes expresiones:

DIMINUTIVOS (En el habla de La Mancha las formas de diminutivos -ico,a, -illo,a son frecuentes para indicar intensidad)	OTRAS EXPRESIONES
<i>¡Pero si está hecha una mociquilla! (mujercita)</i>	<i>¡Cosas de tu abuela, que era muy laborintera! (persona que provoca enredos, líos)</i>
<i>¡Igualicos que los de mamá!</i>	<i>No quiero quedarme todo el día apoltronada en casa, tengo que salir. (engordar por la falta de ejercicio o movimiento)</i>
<i>Sí, ¡tened cuidadito!</i>	<i>Esta hecha una pena, hija mía. ¡No sabe en que año vive! (está fatal, en muy mal estado)</i>
<i>Mañana estarás perdidica de dolor.</i>	<i>¿Yo? Atacá, ya lo ves. (nerviosa, histérica)</i>

- Formad grupos de tres alumnos y elegid cada uno el personaje que preferáis para hacer una lectura

dramatizada:

Regina.- Hola, Mundita. ¡Qué cargada vas!

Raimunda.- ¿Qué tal, Regina? ¡Es que tengo que hacer comida para treinta personas! Oye, ¿tú no podrás prestarme cien euros?

Regina.- ¡Muchacha! Yo estoy pelá. Acabo de comprar una bola de aguja de cerdo así!

Raimunda.- ¡Pues me vendría muy bien! Te la compro.

Regina.- Me costo 10.80 euros, pero es lo único que tengo.

Raimunda.- Te los doy mañana. ¡Enróllate, mujer!

Regina.- Bueno, después te lo llevo a casa. ¡Hoy tendré que ponerme a dieta!

Raimunda.- Claro, te vendrá bien.

¡Inés! ¿Ya has vuelto del pueblo?

Inés.- Volví ayer. ¿Cómo estás?

Raimunda.- Oye, ¿por casualidad no te habrás traído unos chorizos, o unas morcillas?

Inés.- Pues sí. Las morcillas buenísimas, siempre que voy al pueblo llamo a mi suegra para que me las encargue, ya sabes.

Raimunda.- Yo necesitaría con urgencia como kilo y medio.

Inés.- ¿Y eso?

Raimunda.- Es que tengo una comida para 30 personas. Te las compro, mañana te las pago... ¡No sabes el favor que me harías? [...] ¿Y dulce? ¿No habrás traído nada?

Inés.- Me he traído unos mantecados que se te deshacen en el paladar.[...]

Raimunda.- Me los vendes a mí, que me vienen muy bien.

Inés.- Bueno. Déjame probarlos, por lo menos.

Raimunda.- Cómete dos o tres, pero no te atraques. ¿Me los traes a casa, cariño?

Fuente: Volver (Pedro Almodóvar, 2006)

- Hemos seleccionado algunos vocablos y expresiones cuyo significado puede presentar cierta dificultad. Une los elementos de las dos columnas.

1. qué cargada vas	A. No tener dinero
2. estoy <i>pelá</i> (pelada)	B. Comer en exceso y rápidamente
3. me vendría muy bien	C. Llevar mucho peso
4. enróllate	D. Ser muy útil
5. no te atraques	E. Participar, ayudar

- En este fragmento cinematográfico hay algunas estructuras gramaticales que podemos aprender. Fíjate en las mismas e intenta encontrar otra forma de expresar lo mismo.

ESTRUCTURA	USO	OTRA FORMA
1. Acabo de + Infinitivo <i>Acabo de comprar una bola de aguja de cerdo</i>	Indica que una acción se ha producido poco antes	
2. Siempre que <i>Siempre que voy al pueblo llamo a mi suegra</i>	Manifiesta algo que ocurre cada vez que se produce otro acontecimiento	
3. Tener que + Infinitivo <i>¡Hoy tendré que ponerme a dieta!</i>	Expresa la obligación de alguien de hacer algo	
4. Es que <i>Es que tengo una comida para treinta personas a comer.</i>	Expresa el motivo o la razón	

5.4. Descubriendo Castilla-La Mancha.

- Para descubrir más datos sobre La Mancha, dividiros en grupos de 3 o 4 personas con el fin de preparar una presentación, basada en Powerpoint, con los datos que consideréis más interesantes sobre algunos de los siguientes aspectos: Historia; Cultura; Economía; Arte y Literatura; Gastronomía; Turismo. Páginas recomendadas para esta actividad:

- * <http://www.castillalamancha.es/turismo/SP/Portada/>
(Turismo en Castilla-La Mancha)
- * http://es.wikipedia.org/wiki/Castilla-La_Mancha
(La Comunidad de Castilla-La Mancha en Wikipedia)
- * <http://www.red2000.com/spain/region/1r-cman.html>
(Castilla-La Mancha-Información turística y gastronómica).
- * <http://www.ciudad-almagro.com/>
(Información sobre Almagro)

5.5. El escritor Juan José Millás ha apuntado como, en su tratamiento del tema de la muerte, *Volver* le recuerda a la novela *Pedro Páramo* (1955) del mejicano Juan Rulfo.

- Averigua algo más sobre la novela *Pedro Páramo* y los rituales de la muerte en México. Puedes visitar las siguientes páginas:
- * <http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/juanrulfo/pedroparamo1.htm>
(Página oficial del escritor)
- * <http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/LiteraturaLatinoamericana/rulfo/PedroParamo/>
(la novela *Pedro Páramo*)
- * http://inalambrico.reuna.cl/fichas/documentales/dia_de_muertos.htm
(Información sobre del Día de los Muertos en México)
- * http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_3962000/3962581.stm
(con audio sobre El Día de los muertos)
- * <http://www.aeropuertomexico.com/Fiestas%20MEX.htm>
(Ritos de la muerte en México)

5.6. La telebasura. En *Volver* se incluye una escena del programa *Donde quiera que estés*, un claro ejemplo de los *reality shows* que han proliferado en televisión y que el realizador incluye de forma “realista” y no “paródica”.

- Realiza un debate en la clase sobre este subgénero televisivo, con argumentos a favor y en contra.

5.7. Se puede visionar otras películas de Almodóvar relacionadas con los temas principales que aparecen en *Volver* para compararlas.

Película	Géneros	Temas	Actores/ Personajes	Localización/ Puesta en escena	Música
<i>¿Qué he hecho yo para merecer esto?</i> (1984)					
<i>La flor de mi secreto</i> (1994)					
<i>Todo sobre mi madre</i> (1999)					

5.7. Escribe tu propia crítica sobre la película, entre 250 y 300 palabras, con tus opiniones, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

el guión/ la historia	
los temas	
los diálogos	
los personajes	
la interpretación	
la puesta en escena/ localizaciones	
la dirección	
la música	

Expresiones de opinión	Expresiones de gusto
<i>En mi opinión</i> <i>A mí me parece que</i> <i>Creo que</i> <i>Para mí</i>	<i>Me gusta / No me gusta</i> <i>Me encanta</i> <i>Me ha llamado la atención</i> <i>Me ha sorprendido</i>

LIBROS

- Allinson, Mark. *A Spanish Labyrinth : The Films of Pedro Almodóvar* (London/ New York: I.B. Tauris, 2001)
- _____. *Un laberinto español, Las películas de Pedro Almodóvar* (Madrid: Ocho y Medio, 2003)
- Almodóvar, Pedro. *Almodóvar on Almodóvar* (edited by Frederic Strauss ; translated by Yves Baigneres) (London; Boston: Faber and Faber, 1996.)
- _____. *Volver* (Guión) (Madrid: Ocho y Medio y El Deseo, 2006)
- Colmeiro Salgado, Silvia. *Pedro Almodóvar. Todo sobre mi madre (Estudio crítico)* (Barcelona Paidós, 2001)
- D'Lugo, Marvin. *Pedro Almodóvar* (Chicago: University of Illinois, 2006)
- Smith, Paul Julian. *Desire Unlimited: The Cinema of Pedro Almodóvar* (Londres y Nueva York: Verso, 2 ed. 2000)
- Vernon, Kathleen M. (ed.), *Post-Franco, Postmodern: The Films of Pedro Almodóvar.* (Westport, CT.: Greenwood, 1995).
- Yarza, Alejandro. *Un canibal en Madrid : la sensibilidad camp y el reciclaje de la historia en el cine de Pedro Almodóvar* (Madrid : Ediciones Libertarias, 1999)
- Zurián, Fran A., y Carmen Vázquez Varela. (eds.) *Almodóvar: el cine como pasión* (Actas del Congreso Internacional "Pedro Almodóvar") (Cuenca: Universidad de Castilla La Mancha, 2005)

Páginas Web

- <http://www.lib.berkeley.edu/MRC/Almodóvar.html>
(Bibliografía sobre Almodóvar)
- http://ocw.mit.edu/NR/rdonlyres/Foreign-Languages-and-Literatures/21F-740Fall-2005/0F719FF3-628B-4E7F-ACF3-4D603AA473B0/0/Isaac_Bibliography.pdf
(Bibliografía con anotaciones)
- <http://www.clubcultura.com/clubcine/clubcineastas/almodovar/index.htm>
(Página oficial del director- bilingüe)
- <http://www.volver-lapelicula.com>
(Página oficial de la película *Volver*-bilingüe)
- http://www.elpais.es/articulo/elpcinpor/20060317elpepicin_1/Tes/cine/vez/tenga
(Entrevista con Almodóvar)
- <http://www.cineuropa.org/ffocus.aspx?lang=es&treeID=1205>
(Entrevistas con Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, Carmen Maura y Agustín Almodóvar)
- <http://www.bfi.org.uk/features/interviews/almodovar.html>
(Entrevista en inglés con Almodóvar y Penélope Cruz)
- <http://observer.guardian.co.uk/screen/story/0,,1843406,00.html>
(Entrevista en inglés con Pedro Almodóvar)
- <http://www.themoviebox.net/movies/2006/STUVWXYZ/Volver/trailer.php>
(Trailers y fragmentos de la película)

- ¿Qué he hecho yo para merecer esto?* (1984)
- Mujeres al borde de un ataque de nervios* (1988)
- La flor de mi secreto* (1994)
- Todo sobre mi madre* (1999)

Resource written for Cornerhouse by Carmen Herrero [c.herrero@mmu.ac.uk]
(Department of Languages, The Manchester Metropolitan University).

Cornerhouse is Greater Manchester's international centre for contemporary visual arts and cinema. To find out more about Cornerhouse Education please visit www.cornerhouse.org/education

Cornerhouse Education projects include Projector an annual programme of events for schools and colleges and also **exposures UK Student Film Festival**

Cornerhouse Funders:

Study Notes designed by
Robot Monster Design
www.robotmonster.co.uk

CORNERHOUSE
MANCHESTER UK

Cornerhouse
70 Oxford Street
Manchester
M1 5NH

For more info on Cornerhouse Education see
www.cornerhouse.org