

**ENTRE BUÑUEL, ALMODÓVAR Y HOLLYWOOD: EL CINE PENSADO POR PEDRO
POYATO SÁNCHEZ. HOMENAJE BIBLIOGRÁFICO A UNA TRAYECTORIA DEDICADA AL
ANÁLISIS DE LA IMAGEN CINEMATOGRAFICA**

Rafael Ángel Rodríguez López

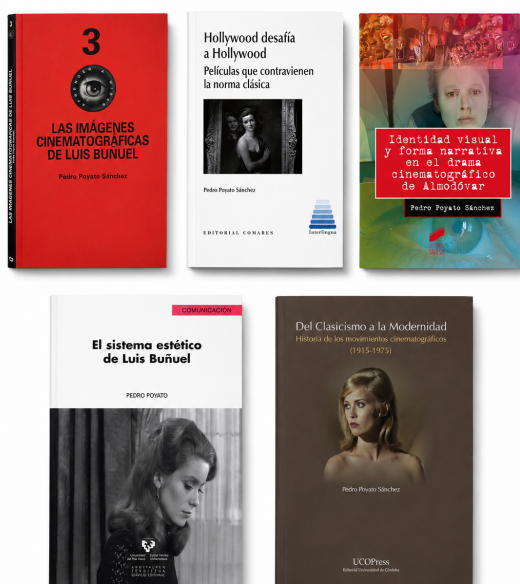
Universidad de Córdoba

rafael.rodriguez.lopez@uco.es

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-1112-2762>

*"No se ve lo mismo cuando se oye, no se oye lo mismo cuando se ve".
Michel Chion, La audiovisión (1993)*

Hablar de la trayectoria del profesor Pedro Poyato Sánchez es hablar de una forma de mirar el cine. No solo de verlo, ni siquiera de estudiarlo en un sentido

amplio, más bien de detenerse entre sus imágenes, sus formas, sus ritmos internos, sus tensiones narrativas y, en definitiva, entre todos aquellos detalles que permiten comprender cómo una película «piensa» desde su propia materialidad. A lo largo de varias décadas, su labor como profesor e investigador cinematográfico ha ido desarrollando una bibliografía de enorme coherencia, en la que el cine aparece como un objeto de conocimiento, pero también como un

territorio sensible desde el que interpretar la cultura visual contemporánea.

No resulta sencillo condensar en unas breves páginas la trayectoria de Pedro Poyato Sánchez, especialmente si se tiene en cuenta la amplitud de su producción académica sobre cine y la continuidad con la que ha abordado el análisis de la imagen cinematográfica. Por ello, estas páginas no pretenden agotar su obra, sino ofrecer un recorrido bibliográfico por algunos de los libros que mejor permiten reconocer la coherencia, la evolución y el alcance de su pensamiento cinematográfico. Este homenaje bibliográfico nace, por tanto, de una doble voluntad. Por un lado, reconocer la amplitud de una obra escrita que ha acompañado la formación de estudiantes, investigadores y lectores interesados en el análisis cinematográfico y, por otro, poner en valor una manera de ejercer la investigación universitaria desde la precisión, la constancia y la fidelidad a un campo de estudio: la imagen cinematográfica. Desde sus primeros trabajos sobre Luis Buñuel hasta su reciente aproximación al Hollywood clásico, la obra de Pedro Poyato ha mantenido una preocupación central: comprender cómo las películas generan un significado a través de sus formas visuales y narrativas.

En este sentido, su bibliografía en formato libro permite observar con claridad esa continuidad. En ella aparecen algunos de los grandes nombres de la historia del cine (Buñuel, Almodóvar, Hollywood), pero también una preocupación metodológica que atraviesa toda su producción: el análisis textual de la imagen. Esta expresión, lejos de ser una etiqueta académica, define una posición ante el cine. Analizar una película supone mirar con detenimiento, describir con rigor, interpretar con prudencia y comprender que toda decisión formal (un encuadre, un corte, una composición, una mirada, una elipsis o una repetición visual) interviene en la manera en que la obra construye su significado.

Los primeros libros de Pedro Poyato se sitúan bajo la poderosa sombra de Luis Buñuel. En *Las imágenes cinematográficas de Luis Buñuel: (fotografías que se suceden vermicularmente): Un perro andaluz, Viridiana, Ese oscuro objeto del deseo: ejercicios de análisis textual*, publicado por Caja España en 1998, ya se advierte una de las constantes de su trabajo: la atención a la imagen como núcleo expresivo del cine. No se trata únicamente de comentar los argumentos de las películas, ni de reducirlas a su contexto histórico o autoral, sino de

comprender cómo esas imágenes se organizan, se suceden y se relacionan entre sí para construir un universo propio.

La continuidad de esa línea se aprecia en *El cine de Buñuel: Fotografías que suceden vermicularmente: análisis textual de Un perro andaluz, Él, Viridiana y Ese oscuro objeto del deseo*, publicado por la Universidad Complutense de Madrid en 2001. La reiteración del sintagma «fotografías que se suceden vermicularmente» no resulta casual. En él se condensa una manera de entender el cine como sucesión de imágenes vivas, articuladas, móviles, capaces de producir una experiencia visual y simbólica que no puede reducirse a la simple narración. Buñuel ofrecía a Poyato un campo privilegiado para estudiar el deseo, la violencia, la religión, la mirada, el cuerpo y la pulsión desde una escritura cinematográfica profundamente singular.

Esta primera etapa dedicada al cine buñueliano culmina, años más tarde, con *El sistema estético de Luis Buñuel*, publicado en 2011 por el Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco. La propia evolución del título resulta significativa: ya no se trata solamente de analizar determinadas películas, se trata de abordar un sistema estético. La palabra «sistema» apunta a una visión de conjunto, a una arquitectura formal y expresiva que permite comprender la obra de Buñuel más allá de sus títulos aislados. De hecho, la ficha editorial del libro lo presenta como un acercamiento al sistema estético sobre el que se edifica la obra buñueliana, especialmente en su capacidad para expresar el mundo de los sueños, las emociones y el instinto. La recepción académica de esta obra confirmó su relevancia, como muestra la reseña de Gómez Gómez (2012), publicada en *Fotocinema* bajo el título «Imaginarios formales y narrativos en la escritura buñueliana», en la que se subraya precisamente esa dimensión formal y narrativa que atraviesa el estudio de Poyato.

Ahora bien, la obra de Pedro Poyato no se limita únicamente a Buñuel, en 2006, aparece *Introducción a la teoría y análisis de la imagen fo-cinema-tográfica*, publicado por el Grupo Editorial Universitario. Esta obra ocupa un lugar especialmente importante dentro de su bibliografía, porque explicita el componente teórico y metodológico de su pensamiento cinematográfico. El propio título, con esa formulación que une lo fotográfico y lo cinematográfico, revela una inquietud por la naturaleza de la imagen, por sus condiciones de producción, por su estatuto expresivo y por su análisis.

La dimensión docente de esta obra resulta evidente. *Introducción a la teoría y análisis de la imagen fo-cinema-tográfico*, además de aportar una serie de herramientas para la investigación ofrece un marco desde el que enseñar a mirar. En ese sentido, conecta con una faceta esencial de Pedro Poyato; la de profesor universitario que ha convertido el análisis cinematográfico en una práctica formativa. Su escritura no se dirige únicamente al especialista, también al estudiante que necesita aprender a observar, describir y comprender los mecanismos de la imagen.

Esa vocación pedagógica se percibe también en *Todo sobre mi madre*, Pedro Almodóvar (1999): *guía para ver y analizar*, publicada en la colección «Guía para ver y analizar cine» en 2007. La obra forma parte de una serie editorial orientada a ofrecer materiales rigurosos para el análisis de películas concretas. En este caso, Poyato aborda uno de los títulos fundamentales de Pedro Almodóvar, una película decisiva tanto por su reconocimiento internacional como por su densidad estética, narrativa y emocional.

La elección de *Todo sobre mi madre* resulta especialmente significativa. Almodóvar es un cineasta de la imagen, del color, del melodrama, de la composición, del artificio y de la emoción. Analizar su cine exige atender a la construcción visual de la identidad, a la teatralidad, a la intertextualidad, al cuerpo, al deseo y a la memoria. Es aquí, donde Poyato encuentra un espacio idóneo para desarrollar una lectura que combina el análisis formal, la interpretación narrativa y la comprensión cultural. La obra fue reseñada por Siles Ojeda (2008) en *Trama y fondo; revista de cultura*, lo que confirma su circulación dentro del ámbito académico especializado.

Su relación con la filmografía almodovariana alcanza un desarrollo más amplio en *Identidad visual y forma narrativa en el drama cinematográfico de Almodóvar*, publicado por Síntesis en 2015. La recepción académica de esta obra confirma, además, su interés dentro de los estudios sobre cine español contemporáneo, como muestran las reseñas publicadas por Molina Barea (2016) y Reyes Nuche (2017). Este libro representa uno de los momentos más sólidos de su trayectoria investigadora. La editorial lo presenta como una revisión de la etapa dramática de Almodóvar, especialmente aquella en la que el cineasta abandona la comedia sobre el desamor y se adentra en el drama pasional.

La importancia de este estudio reside en que no se limita a seguir de manera cronológica la filmografía del director manchego. Al contrario, propone una lectura transversal de sus formas visuales y narrativas, atendiendo a los elementos que configuran la identidad estética de su cine. La imagen, de nuevo, ocupa el centro del análisis, pero, en esta ocasión, como una estructura de pensamiento, como forma de organizar el relato, de construir personajes y de articular emociones. En este punto, el trabajo de Poyato resulta especialmente valioso porque permite comprender que el drama almodovariano se sostiene, de alguna forma, en la manera en que esas historias son visualmente concebidas.

El recorrido llega hasta 2024 con *Hollywood desafía a Hollywood: Películas que contravienen la norma clásica*, publicado por Comares. Se trata de una obra que amplía el horizonte de análisis hacia el cine clásico estadounidense y que confirma la vigencia de su mirada investigadora. La editorial Comares presenta al autor como un historiador y analista cinematográfico, y enumera entre sus principales libros los mencionados con anterioridad.

En *Hollywood desafía a Hollywood*, Poyato estudia películas que, desde el interior del propio sistema clásico introducen anomalías, desviaciones o tensiones respecto de la norma. En él, se señala que el cine clásico de Hollywood, aunque se presentaba como un sistema de representación sólido, uniforme y bien definido, produjo también películas que desafiaban el canon. Ese planteamiento permite leer el Hollywood clásico como un espacio atravesado por fisuras, excepciones y desafíos formales.

La obra analiza, a su vez, películas como *Sinfonía de la vida* (1940), *La mujer del cuadro* (1944), *Un lugar en el sol* (1951), *La condesa descalza* (1954) o *Falso culpable* (1956), con el propósito de estudiar en qué términos plantean esos desafíos y qué rendimientos discursivos se derivan de ellos. Lo que le importa es cómo el cine piensa desde dentro de sus propios códigos, cómo una película puede contravenir una norma y, al mismo tiempo, dialogar con ella.

La recepción de *Hollywood desafía a Hollywood* ha sido inmediata. Dialnet recoge reseñas de Añón Lara (2024) en *Ámbitos*, de Molina Barea (2025) en *Escritura e imagen* y de Martínez Sánchez (2026) en *Signa, Revista de la Asociación Española de Semiótica*. Esta rápida atención crítica confirma la

relevancia de la obra dentro de los estudios cinematográficos actuales y sitúa el libro como una aportación reciente a la comprensión del cine clásico desde una perspectiva formal y discursiva.

A este recorrido debe sumarse su última aportación bibliográfica, *Del clasicismo a la modernidad. Historia de los movimientos cinematográficos (1915-1975)*, publicada por UCOPress en 2026. La obra amplía el horizonte de su investigación hacia una historia del cine construida desde la dialéctica entre clasicismo y modernidad, en un arco temporal que se extiende desde 1915 hasta 1975, periodo de máximo esplendor de los movimientos cinematográficos. Según el propio planteamiento del autor, el objetivo del libro es articular una historia del cine sobre bases teóricas sólidas y principios metodológicos bien fundamentados, evitando una mera acumulación de nombres, fechas o escuelas. En este sentido, el volumen permite reconocer una nueva prolongación de su pensamiento cinematográfico: no solo el análisis de películas, autores o formas concretas, sino la voluntad de comprender históricamente el cine como un sistema de movimientos, tensiones estéticas y transformaciones entre la norma clásica y las rupturas modernas.

Visto en conjunto, el itinerario bibliográfico de Pedro Poyato Sánchez puede leerse como una travesía entre varios territorios complementarios: Buñuel, Almodóvar, Hollywood y la propia historia de los movimientos cinematográficos. Buñuel representa el espacio de la ruptura, del deseo, del sueño, de la imagen inquietante y de la escritura fílmica como desafío. Almodóvar abre el campo de la identidad visual, del melodrama, de la forma narrativa y de la construcción estética del drama contemporáneo. Hollywood, por su parte, permite estudiar la norma clásica desde sus propias excepciones, es decir, desde aquellas películas que muestran que incluso los sistemas más codificados contienen zonas de tensión, variación y pensamiento formal.

Pero más allá de estos nombres propios, lo verdaderamente importante es la continuidad de una mirada. Pedro Poyato ha enseñado que el cine debe ser analizado con paciencia, con atención y con respeto por sus materiales. Sus libros invitan a «mirar mejor», a no pasar por encima de las imágenes. A comprender que el sentido cinematográfico se construye muchas veces en lugares aparentemente pequeños: una composición, una transición, una

mirada fuera de campo, una repetición visual, una fractura narrativa, una relación inesperada entre imagen y relato.

Esa es, quizá, una de sus principales aportaciones a la universidad y a los estudios cinematográficos: haber defendido el análisis como una forma de conocimiento. En tiempos marcados por el consumo rápido de imágenes, por la circulación acelerada de contenidos y por la simplificación de los discursos audiovisuales, la obra de Poyato recuerda la importancia de detenerse. Detenerse ante una película, ante un plano, ante una forma. Detenerse para pensar qué vemos, cómo lo vemos y por qué una imagen llega a significar algo más de lo que aparentemente muestra.

Por ello, este homenaje bibliográfico pretende reconocer su huella. Su obra escrita queda como testimonio de una dedicación sostenida al análisis cinematográfico y como invitación permanente a seguir pensando el cine desde sus imágenes. Así, entre Buñuel, Almodóvar y Hollywood, Pedro Poyato ha construido una bibliografía rigurosa, reconocible y necesaria. Una bibliografía que habla de cine y, no menos importante, enseña a pensarlo. Y ese legado, hecho de libros, clases, lecturas y miradas compartidas, constituye el mejor motivo para este homenaje.

Referencias bibliográficas

- AÑÓN LARA, Alberto (2024), «Poyato Sánchez, P., *Hollywood desafía a Hollywood. Películas que contravienen la norma clásica*, Granada, Comares, 2024», *Ámbitos: Revista de Estudios de Ciencias Sociales y Humanidades*, n.º 52, pp. 74-75. <http://hdl.handle.net/10396/32640>
- CHION, Michel (1993), *La audiovisión: Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*, Barcelona: Paidós Ibérica.
- GÓMEZ GÓMEZ, Agustín (2012), «Imaginario formales y narrativos en la escritura buñueliana. El sistema estético de Luis Buñuel», Pedro Poyato, Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2011, 206 pp.», *Fotocinema: Revista Científica de Cine y Fotografía*, n.º 4, abril, pp. 204-205. <https://doi.org/10.24310/Fotocinema.2012.v0i4.5890>
- MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Álvaro (2026), «Pedro Poyato Sánchez. *Hollywood desafía a Hollywood. Películas que contravienen la norma clásica*», *Signa: Revista de la Asociación Española de Semiótica*, n.º 35, pp. 653-656. <https://doi.org/10.5944/signa.vol35.2026.45722>
- MOLINA BAREA, María del Carmen (2016), «*Identidad visual y forma narrativa en el drama cinematográfico de Almodóvar*», *Comunicación: Revista Internacional de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Estudios*

Culturales, n.º 14, pp. 113-115.
<https://doi.org/10.12795/comunicacion.2016.v0i14.11>

- MOLINA BAREA, María del Carmen (2025), «Poyato Sánchez, Pedro, Hollywood desafía a Hollywood. Películas que contravienen la norma clásica», Granada, Comares, 2024, 276 pp., ISBN: 978-84-1369-834-2», *Escritura e Imagen*, n.º 21, pp. 241-243. <https://doi.org/10.5209/esim.98507>
- POYATO SÁNCHEZ, Pedro (1998), *Las imágenes cinematográficas de Luis Buñuel: (fotografías que se suceden vermicularmente): Un perro andaluz, Viridiana, Ese oscuro objeto del deseo: ejercicios de análisis textual*, León: Caja España.
- POYATO SÁNCHEZ, Pedro (2001), *El cine de Buñuel: "Fotografías que suceden vermicularmente": análisis textual de Un perro andaluz, Él, Viridiana y Ese oscuro objeto del deseo*, Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
- POYATO SÁNCHEZ, Pedro (2006), *Introducción a la teoría y análisis de la imagen fo-cinema-tográfica*, Granada: Grupo Editorial Universitario.
- POYATO SÁNCHEZ, Pedro (2007), *Todo sobre mi madre, Pedro Almodóvar (1999): guía para ver y analizar*, Valencia: Nau Llibres.
- POYATO SÁNCHEZ, Pedro (2011), *El sistema estético de Luis Buñuel*, Bilbao: Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea.
- POYATO SÁNCHEZ, Pedro (2015), *Identidad visual y forma narrativa en el drama cinematográfico de Almodóvar*, Madrid: Síntesis.
- POYATO SÁNCHEZ, Pedro (2024), *Hollywood desafía a Hollywood: Películas que contravienen la norma clásica*, Granada: Comares.
- POYATO SÁNCHEZ, Pedro (2026), *Del clasicismo a la modernidad. Historia de los movimientos cinematográficos (1915-1975)*, Córdoba: UCOPress – Editorial Universidad de Córdoba.
- REYES NUCHE, María Luz (2017), «Pedro Poyato Sánchez (2015). *Identidad visual y forma narrativa en el drama cinematográfico de Almodóvar*. Madrid: Editorial Síntesis. 170 pp.», *Fotocinema: Revista Científica de Cine y Fotografía*, n.º 14, enero, pp. 392-395.
<https://doi.org/10.24310/Fotocinema.2017.v0i14.3607>
- SILES OJEDA, Begoña (2008), «Analizar *Todo sobre mi madre*», *Trama y Fondo: Revista de Cultura*, n.º 25, pp. 160-161.