

Cómo citar

Zarco, Julieta (2016). “Representación de la vida cotidiana en el cine y la literatura españoles. Dossier *Retorno a Hansala*”. Melilf. Disponible en red: <http://melilf.net/laboratorium/work-progress/>

Representación de la vida cotidiana en el cine y la literatura españoles

Dossier

1. *Retorno a Hansala* (2002, Chus Gutiérrez). Sinopsis
2. Ficha técnica
3. Análisis de *Retorno a Hansala*
4. Críticas
5. Temas a desarrollar
6. Bibliografía

1. *Retorno a Hansala* (2008) de Chus Gutiérrez. Sinopsis

Retorno a Hansala está inspirada en hechos reales y surge a partir de una noticia periodística en la que se narra la aventura de un empleado del Tanatorio de los Barrios. La película se centra en la historia de Martín, un empresario funerario, que levanta en la playa doce cuerpos sin vida de hombres marroquíes tras el hundimiento de la patera que los llevaría a las costas españolas. Martín, agobiado por un matrimonio a punto de romperse y por algunos problemas económicos, logra identificar a uno de los cadáveres que lleva un número de teléfono en su muñeca. De este modo establece contacto con Leila, la hermana del difunto, quien decide llevar el cuerpo de su hermano a su pueblo de origen: Hansala. Martín ve allí, más bien, una posibilidad económica y decide marcharse con Leila llevando la ropa de los difuntos, ya que cree que muchos de ellos provienen de la misma zona y que a través de las ropas sus familiares podrán identificarlos. El desplazamiento a Hansala se convierte en un viaje tanto interior como exterior que cambiará radicalmente las vidas de Martín y Leila.

2. Ficha técnica

Directora: Chus Gutiérrez

País: España

Año: 2008

Duración: 95'

Género: Drama

Producción: Maestranza Films / Muac Films

Fotografía: Kiko de la Rica

Guión: Chus Gutiérrez, Juan Carlos Rubio

Montaje: Fernando Pardo

Música: Tao Gutiérrez

Elenco: José Luis García Pérez, Farah Hamed, El Hussein Aghazaff, Fatima Andah, Antonio Dechent, María del Águila, Antonio de la Torre, Cuca Escribano, César Vea.

3. Análisis de *Retorno a Hansala*

En 2003, el naufragio de una patera frente a Rota (Cádiz) dejó en la playa 37 cadáveres. La idea original de la película surgió a raíz de una noticia de periódico que despertó la curiosidad de la directora. Como lo hiciera Gerardo Olivares en su película *14 kilómetros*, Chus Gutiérrez también viajó y recorrió las distintas zonas de Marruecos antes del rodaje. Vivió allí dos meses, conoció a las gentes de la pequeña aldea de Hansala, escribió el guión y filmó en lenguas que no conocía como el árabe y el bereber. En relación a la experiencia del rodaje Chus Gutiérrez así lo comenta:

En un primer viaje a la zona de Beni Mellal, en Marruecos, nos encontramos con que en un pueblo llamado Hansala había ocurrido algo muy parecido a lo que nosotros queríamos contar. En una sola patera esta comunidad había perdido a trece hombres. Este lugar perdido en las montañas y poblado por bereberes vive en la más extrema pobreza y abandono institucional. Sin luz, sin agua, sin médicos, la comunidad se mantiene viva gracias a la solidaridad y el apoyo mutuo, compartiendo absolutamente todo lo que tienen (Gutiérrez: 2008, s.p.).

Si bien *Retorno a Hansala* se plantea como una película de género, no debe olvidarse que está basada en hechos reales y en un largo proceso de investigación para la elaboración del

guión y la puesta en escena. De hecho, la directora recuerda que se “han contactado con diversas fuentes y poco a poco la búsqueda nos ha ido acercando más y más a la gente que de verdad ha protagonizado la historia” (Gutiérrez,). El film se abre con un largo plano subjetivo que puede dividirse en dos partes; en la primera, una persona intenta no ahogarse en las aguas que la muestran a muy pocos metros de la la “tierra prometida”; ésta se vislumbra a través de una cámara que entra y sale del agua con un ritmo que se acelera poco a poco. En la segunda, en cambio, ese cuerpo “toca fondo” literalmente, ya no se muestra más la tierra, sino el sol y el cielo desde el fondo del mar.

El inicio del film

Luego de los créditos iniciales se mostrarán los cuerpos de 11 marroquíes que han llegado sin vida a la costa. A partir de allí el punto de vista cambia, y si ese cuerpo ya no tiene futuro, a partir de allí se reconstruirá su pasado, sus sueños y el por qué de su decisión de arriesgar la vida atravesando el Estrecho en patera. De allí en adelante sus protagonistas: Leila y Martín, emprenderán en una furgoneta el viaje hacia Hansala. Ella con la promesa de que el cuerpo de su hermano Rachid retorne a su tierra de origen; él escapando de una situación familiar y económica complicada. Y es justamente allí donde comienza la película, a través de dos mundos tan distintos que se cruzan. Los contrastes entre

consumismo y pobreza, entre el viaje de ida a Hansala (de Martín) y el viaje de vuelta (de Leila) conforman un desplazamiento tanto interior como exterior en el que los protagonistas aprenderán el uno del otro. La sensibilidad de los ciudadanos de Hansala contra los fines lucrativos de Martín, se irán invirtiendo hacia el final del film ya que Martín advierte la simplicidad de la vida en las aldeas de Hansala, en contraste con la vida que vive él en España.

La ropa en el film

Las ropas tienen un lugar central en el film, de hecho, van apareciendo de diversos modos a lo largo del relato. Al inicio, antes de que Leila conozca el destino final de Rachid, se muestran limpias, tendidas y flameando. Luego, son las ropas de los muertos a ocupar un lugar en el relato, casi como si se tratase de otro protagonista. Primero, se presentan desperdigadas en la playa, sobre los cuerpos inertes de quienes las llevan. Más adelante, ya limpias viajan en la furgoneta rumbo a Hansala, con la posibilidad de ser útiles para el negocio que pretende hacer Martín, que consiste en el traslado de los cuerpos encontrados en la playa. Más tarde, luego del robo de la furgoneta aparecen esparcidas en la carretera entre Tánger y Hansala. Allí Leila las dobla una a una cuidadosamente, casi como acariciando el vestuario de quienes, como su hermano Rachid, dejaron la vida intentando atravesar el Estrecho.

Escena en que los familiares intentan reconocer las ropas de sus parientes

A través de la ropa los habitantes de las diferentes aldeas de Hansala pueden reconocer a quienes las llevaban y, con ello, a quienes han dejado la vida en la inmensidad del Estrecho. La gente mira las ropas, las desdobra lentamente, las acaricia. Un primer plano toma la conmoción de un padre al tocar una camiseta, primero la huele, luego se la lleva al pecho y llora ante una verdad que resulta ineludible: es la ropa que llevaba su hijo antes de partir hacia España. En otra aldea cercana una madre dice: “el mar te ha llevado hijo mío, tenías 19 años y eras un buen hijo”. La película propone una paradoja, a los aldeanos de Hansala les cuesta tres mil euros embarcarse en una patera hacia España y, a sus parientes les cuesta lo mismo traer a Hansala el cuerpo sin vida del joven.

El viaje -la ida y la vuelta-

Retorno a Hansala se presenta como una *road movie* en la que Martín y Leila se ven obligados a compartir un objetivo: llegar a Hansala y devolver el cuerpo de Rachid a sus padres para que éste tenga un funeral de acuerdo a sus usos y costumbres. Para Leila se trata de una vuelta a su ciudad de origen, una vuelta tan triste como inesperada ya que no vuelve sola sino con el cuerpo de su hermano Rachid. La ida del viaje es la de Martín, quien por primera vez llega a tierras extrañas, con usos y costumbres desconocidos. Para Martín se trata, sobretodo, de un viaje interior que lo lleva replantearse una y otra vez su vida personal, sus límites y sus deseos frente a la vida que lleva cada día en España. El lazo casi paternal que establece con Said, el hermano pequeño de Leila, quien es el único en la aldea que habla español, dejará sobre el final una puerta abierta hacia la esperanza. Del mismo modo, la escena final, en la que Martín va a recoger a Leila al Ferry y se detienen frente a la inmensidad del Estrecho da la pauta de que “algo más se puede hacer para devolver los cuerpos a su lugar de origen”. El desenlace se produce exactamente de modo opuesto a la primera secuencia. En aquella se muestra España desde lejos, pero sobre el final es África la que está lejos.

Deslizándose entre el documental y la ficción, Gutiérrez logra su cometido y realiza una película que lejos caer en golpes bajos¹, propone un tratamiento del tema que continúa la línea de Gerardo Olivares en *14 kilómetros* o de Irene Cardona en *Un novio para Yasmina*, en la que las culturas se mezclan, a veces se fusionan y otras no, pero que sobre todo

¹ A excepción de la escena en que Martín se entera que Said se ha marchado en una patera y tras un momento de desesperación intenta devolverle el dinero a Leila.

intentan retratar una realidad que resulta a veces impuesta por cotidiana.

4. Críticas

- “Gutiérrez plantea su acercamiento -ciertamente metafórico y extensible a los habitantes de este país- a una cultura y una civilización a la que se ha vuelto la espalda” (Ángel Comas, *Imágenes de actualidad*).
- “Los tópicos y los estereotipos iniciales van cediendo paso a un sensible retrato de caracteres en el fondo no tan disímiles” (Jordi Batlle Caminal, *Fotogramas*).
- “Gutiérrez ha compuesto una estimable película de carretera, muy bien interpretada, y con un tono perfectamente medido, a medio camino entre el desaliento y la esperanza” (Javier Ocaña, *El País*).
- “No es tan valiosa en función de la elogiada conciencia social con la que Chus Gutiérrez concibe la historia, sino la disposición que muestra para dejarse contaminar por registros formales que minan subrepticia y silenciosamente la construcción imaginaria” (Carlos F. Heredero, *Dirigido Por*).
- “(...) una película sencilla que transmite simpatía con sus personajes más secundarios, una especie de falso documental sin pretensiones analíticas” (Francisco Marinero, *Metrópolis*).
- “Si Chus Gutiérrez esquiva los excesos sentimentales no es tanto por su afán de veracidad como porque está demasiado ocupada pronunciando discursos” (Nando Salvà, *El Periódico*).
- Comentarios de la directora [<http://cine.estamosrodando.com/filmoteca/retorno-a-hansala/nota-de-ladirectora-chus-gutierrez/>]; [<http://www.elmundo.es/suplementos/cronica/2007/600/1177797601.html>]

5. Temas/propuesta a desarrollar

A partir del visionado del film y de la lectura del dossier se proponen una serie de cuestiones que pretenden analizar los cambios en la vida cotidiana de sus protagonistas.

- ¿Cómo es la vida de Leila en España? ¿Y la de Martín?
- ¿Cómo cambia la vida cotidiana de Martín a partir de del viaje que emprende a Hansala?

- Los valores morales/éticos de Leila y de Martín son diferentes ¿Esto se mantiene durante todo el relato? ¿En cuál de los protagonistas se produce un gran cambio a partir de su viaje a Hansala?
- La ropas de los difuntos se presentan casi como otro protagonista dentro del relato, ¿tiene la misma importancia para Martín que para los habitantes de Hansala?
- El reencuentro con Said y la escena final en la que Martín y Leila conversan dan la idea de una puerta abierta hacia la esperanza. ¿Cómo funciona este recurso?

6. Bibliografía

- Cal, Juan Carlos de. “Inmigración. El milagro de Hansala. Todo un pueblo deja las pateras por 25.000 euros”, [<http://www.elmundo.es/suplementos/cronica/2007/600/1177797601.html>]
- Gutiérrez, Chus. “En casa de Said”, [<http://www.elmundo.es/suplementos/cronica/2007/600/1177797601.html>].
- “Rodaje en Hansala”, [<http://solidaridadirecta.net46.net/Rodaje%20en%20Hansala%20Marzo%202008.pdf>].
- Gutiérrez, Chus. “Presentación en el Festival de cine de Valladolid” [<http://www.youtube.com/watch?v=7f9pWl0HLu8> <http://www.youtube.com/watch?v=METxpb3xqc&feature=related> [Trailer de *Retorno a Hansala* en castellano].
- http://www.youtube.com/watch?v=1KZrvfe1_iY [Reportaje de Montse Jerez sobre el rodaje de *Retorno a Hansala*]
- http://www.youtube.com/watch?v=nELMYtu_MhY&feature=related [La directora, Chus Gutiérrez, y los actores presentan su película con una rueda de prensa en el Festival Internacional de Cine de Valladolid Primera parte] <http://www.youtube.com/watch?v=7f9pWl0HLu8&feature=related> [Segunda parte] <http://www.youtube.com/watch?v=MJIFh8wzOs8&feature=related> [Presentación de *Retorno a Hansala* en la SEMINCI]
- <http://www.cinemavault.com/catalogue/pdf/returntohansala-mk.pdf> [Press book en inglés]
- <http://musac.es/prensa/web11/hansala.html>
- Walsh, David. “An Interview with Chus Gutiérrez, director of *Return to Hansala*” (24 septiembre 2008), <http://www.wsws.org/articles/2008/sep2008/guti-s24.shtml>
- <http://www.rtve.es/alacarta/index.html#712369> [Presentación de la película y debate en Versión Española, TVE].

- Álvarez, J. (2009). <http://javalvarez.es/retornoahansala.htm>
- <http://www.africine.org/?menu=art&no=9020>
- Arce, J. (2009), “*Retorno a Hansala: tan cerca, tan lejos*”, <http://opinion.labutaca.net/2009/03/28/retorno-a-hansala-tan-lejos-tan-cerca/>
- Delgado, M. A. (2009), “*Retorno a Hansala. Cuando la miseria toma un rostro humano*”, <http://opinion.labutaca.net/2009/03/30/retorno-a-hansala-cuando-la-miseria-toma-un-rostro-humano/>
- Rodríguez Chico, J. (2009), “*Retorno a Hansala. Viaje de ida y vuelta a la inmigración*”, <http://opinion.labutaca.net/2009/03/27/retorno-a-hansala-viaje-de-ida-y-vuelta-a-la-inmigracion/>