

Cet article est consacré à la présentation du film *El Olivo* (2016), de la réalisatrice espagnole Icíar Bollaín. Il s'agit ici d'en expliciter le contexte narratif, ainsi que les principaux enjeux, aussi bien sur le plan thématique qu'esthétique, afin d'en faciliter l'exploitation en classe dans le cadre du programme de spécialité LLCER de 1ère générale (2025-2027)

Mots-clés : Icíar Bollaín – *El Olivo* – Crise de 2008 – Transmission intergénérationnelle.

Este artículo presenta la película *El Olivo* (2016), de la directora española Icíar Bollaín. Nuestro objetivo aquí es explicitar el contexto narrativo de la película, y sus problemáticas principales, a nivel tanto temático como estético, para facilitar su estudio en clase en el marco del temario de la especialidad LLCER en 1ère générale (2025-2027)

Palabras clave : Icíar Bollaín – *El Olivo* – Crisis de 2008 – Transmisión intergeneracional

Recorrido por *El Olivo* de Icíar Bollaín: claves para su estudio en clase de LLCER

YOLANDA MILLÁN

PROFESSEURE DE CHAIRE SUPÉRIEURE – LYCÉE GASTON BERGER
(LILLE)

yolanda.millan@ac-lille.fr

1. La filmografía de Icíar Bollaín se articula en torno a títulos de notable carga evocadora desde su ópera prima en 1995. En su debut, *Hola, ¿estás sola?*, la directora propone una comedia dramática sobre dos jóvenes que emprenden un viaje en busca de independencia. A este filme le siguen obras de fuerte compromiso social como *Flores de otro mundo* (1999), centrada en las experiencias de mujeres inmigrantes que llegan a un entorno rural para contraer matrimonio, el cortometraje *Amores que matan* (2000) y el largometraje *Te doy mis ojos* (2003), que abordan con crudeza la violencia de género. En 2007 presenta *Mataharis*, una reflexión sobre la conciliación entre vida profesional y personal a través de la mirada de tres mujeres detectives. Posteriormente, títulos como *También la lluvia* (2010), *Katmandú, un espejo en el cielo* (2011) y el documental *En tierra extraña* (2014), sobre la emigración de españoles a Edimburgo a raíz la crisis económica, consolidan una filmografía atravesada por la sensibilidad social y política. Precisamente esta última obra inspira la realización de *El Olivo* (2016). A continuación, Bollaín dirige *Yuli* (2018), *La boda de Rosa* (2020) y *Maixabel* (2021), consolidando un corpus fílmico coherente que refleja problemáticas centrales de la sociedad española contemporánea.
2. Entre los trazos autorales más significativos de Bollaín destacan el realismo narrativo, sustentado en conflictos cotidianos, un lenguaje coloquial y el recurso frecuente a actores no profesionales. A ello se suma un trabajo poético con el simbolismo visual y una fotografía naturalista, en la que objetos y espacios adquieren valor metafórico: la estatua de la libertad en *El Olivo*, la cruz en *También la lluvia*, el Alcázar de Toledo en *Te doy mis ojos*, el agua como elemento recurrente en *También la lluvia* o las raíces en *El Olivo*. Asimismo, la directora explora el uso expresionista del paisaje como metáfora: el casco antiguo de Toledo como espacio de opresión en *Te doy*

mis ojos, el pueblo como símbolo de abandono social en *Flores de otro mundo*, el sol como metáfora de la reconexión consigo misma en *La boda de Rosa* o el contraste España-Alemania en *El Olivo*.

3. En cuanto a las temáticas que vertebran su filmografía, pueden señalarse tres grandes ejes:

- 1) Feminismo y relaciones de poder (*Hola, ¿estás sola?*, *Te doy mis ojos*, *Mataharis*, *La boda de Rosa*), con especial atención a la autoafirmación, los cuidados y la autonomía de las mujeres.
- 2) Memoria, identidad y exilio (*Flores de otro mundo*, *El Olivo*), que visibilizan tanto el desarraigo rural como la pérdida de referentes simbólicos colectivos.
- 3) Globalización, injusticia y denuncia de un sistema económico depredador (*También la lluvia*, *El Olivo*).

4. La obra de Bollaín se erige, en definitiva, como una propuesta ética y estética que concibe el cine como herramienta de transformación social. En el marco de una clase de ELE / LLCER, su filmografía abre la posibilidad de hacer que el alumnado reflexione sobre la función del espectador como sujeto activo, empático y responsable. Una cuestión fundamental que puede plantearse a los estudiantes es: ¿puede una película contribuir a cambiar el mundo?

El contexto de la película: la crisis de 2008

5. Entrando ya en el film que nos ocupa, Bollaín enmarca la acción de *El Olivo* en el contexto de la crisis de 2008, que autores como Muñoz Molina y Chirbes han descrito en sus obras, de las que cito aquí algunos fragmentos que pueden ser de interés para construir una secuencia didáctica :

La corrupción, la incompetencia, la destrucción especulativa de las ciudades y de los paisajes naturales, la multiplicación alucinante de obras públicas sin sentido, el tinglado de todo lo que parecía firme y próspero y ahora se hunde delante de nuestro ojos: para que todo eso fuera posible hizo falta que se juntaran la quiebra de la legalidad, la ambición de control político y la codicia —sin embargo también la suspensión del espíritu crítico inducida por el atontamiento de las complacencias colectivas, el hábito perezoso de dar siempre la razón a los que se presentan como valedores y redentores de lo nuestro. (A. Muñoz Molina, 2013 ; 97)

La democracia misma nos hizo demócratas, y no de un día para otro. Pero era tan frágil, tenía unas raíces tan débiles, había nacido en condiciones tan difi-

ciles, que no podía calar de verdad, a no ser que se hubiera hecho lo que no se hizo, un inmenso esfuerzo pedagógico, una tentativa de convertir cuanto antes en tradición lo que todavía estaba recién inventado. Se pueden improvisar las constituciones y las leyes electorales, sin embargo no los hábitos que tardan mucho tiempo en formarse, en calar en la vida y en la conciencia de las personas, en el pensamiento, en los actos diarios. (A. Muñoz Molina, 2013 ; 211)

[*Rachid y Ahmed viajan en coche*] Si encontrara trabajo, se sacaría el carnet y se compraría su propio vehículo. Con la crisis es fácil encontrar coches y furgonetas de segunda mano a precios irrisorios, otra cosa es el rendimiento que te proporcionen después: coches de los que la gente ha tenido que desprenderse antes de que se los llevara el banco, furgonas de empresas que han quebrado, autocaravanas, camionetas: es época de oportunidades para quien tenga algún euro que invertir comprando a la baja. Lo que no sabes nunca es el regalo envenenado que guardan dentro esas gangas. Consumo desmedido de combustible, piezas que hay que cambiar al poco tiempo, accesorios que se estropean con sólo mirarlos. Lo barato suele salir caro, refunfuña Rachid, mientras le pega un acelerón. Ahí nos hemos gastado medio litro. Vuelve a acelerar. Ahora, otro medio litro. Se rien. La crisis impone su mandato por todas partes. No sólo en los de abajo. También las empresas están quebradas o a medio quebrar. El hermano de Rachid trabajaba en un almacén de materiales que tenía siete camiones y otros tantos chóferes, eso fue hace cuatro años. En la actualidad, los han despedido a todos y los camiones permanecen aparcados en la playa de asfalto que hay en las traseras del almacén. Cuando tienen que realizar un porte, contratan por horas a un chófer autónomo que les hace el trabajo en su propio camión, cobra al contado, a tanto la hora, a tanto el kilómetro y vuelve a quedarse pegado al teléfono móvil, con los brazos cruzados hasta el siguiente encargo.

[*Ahmed y Rachid charlan sobre las posibilidades de negocio que supondría comprar coches usados para revenderlos en Marruecos.*]

« Hace solo cinco o seis años, todo el mundo trabajaba. La comarca entera en obras. Parecía que no iba a quedarse ni un centímetro de terreno sin hormigonar; en la actualidad, el paisaje tiene algo de campo de batalla abandonado, o de territorio sujeto a un armisticio: tierras cubiertas de hierba, naranjales convertidos en solares; frutales descuidados, muchos de ellos secos; tapias que encierran pedazos de nada. »

[...] Justino dice que a Pedrós le han intervenido las empresas, la ferretería, la tienda de electrodomésticos, las oficinas.

-¿Intervenido? ¿Como hacen con los bancos o con los Estados los de la comunidad europea? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que le han mandado a los hombres de negro?- pregunta Francisco.

Y Justino:

-Se le han llevado las furgonetas de reparto, los camiones; le han confiscado el material del almacén, le han precintado las tiendas, hasta los sopletes le han requisado, y le han parado y precintado las obras, y se le han llevado los libros de cuentas. Al parecer, él ha desaparecido de Olba, se ha esfumado, y nadie sabe dónde está. (Chirbes, 2013 ; XXX)

6. En *El Olivo*, la familia de Alma, como muchas en España, se ve forzada por las dificultades económicas a vender sus bienes, en este caso un olivo milenario, para intentar sobrevivir a la recesión. La venta del

árbol, motivada por la desesperación y la falta de alternativas, simboliza la pérdida de las raíces, la identidad y el patrimonio que sufrieron muchas familias. El dinero obtenido se invierte en un restaurante que, como tantos negocios en esa época, les conduce inevitablemente al fracaso, agravando aún más la situación familiar. En realidad, el dinero de la venta se destina como soborno o “mordida” exigida por el alcalde para construir el restaurante cerca de la playa. Bollaín centra así la acción en las consecuencias directas que padecen las familias tras ver su pasado y su futuro arrebatados por un sistema financiero colapsado y un sistema político gangrenado por la corrupción.

7. Así, la película pone de manifiesto cómo la debacle de los mercados afecta a los individuos, y Bollaín hace especial hincapié en poner de manifiesto cómo la crisis deteriora los lazos familiares y emocionales: el abuelo enferma de tristeza tras la pérdida del olivo (se aísla en su mutismo) y la comunicación entre los miembros de la familia se deteriora (ellos hablan, sin embargo no se entienden). Además, la historia ilustra el impacto de la crisis en toda una generación: los jóvenes se enfrentan a la precariedad y la falta de expectativas (algunos- los más preparados- emigran, otros se ven abocados a un trabajo alienante (la crianza de pollos intensiva), a la sumisión a jefes despóticos.
8. La crisis de 2008 se manifiesta en varias escenas clave que se pueden estudiar en particular en clase:
 - La venta del olivo milenario: es una escena fundamental, la familia discute alrededor de la mesa la decisión de vender el olivo para obtener 30.000 euros, justificando la venta por la necesidad de sacar adelante a la familia ante la falta de oportunidades y el desplome del precio del aceite. El abuelo se opone, defendiendo el valor simbólico y patrimonial del árbol, sin embargo finalmente la presión económica prevalece.
 - El restaurante familiar en ruinas: que la familia abrió con el dinero de la venta del olivo. El lugar, que debía ser un símbolo de prosperidad, aparece desierto y abandonado, reflejando el fracaso de los sueños de ascenso social y el impacto devastador de la crisis sobre los pequeños negocios.

- El tío Alcachofa como víctima directa de la crisis: que perdió todo en la crisis, es presentado como uno de los muchos afectados por el colapso económico. En la película, se muestra su resentimiento y frustración, especialmente en la escena de la piscina de una casa lujosa, donde se evidencia la brecha entre las expectativas y la realidad tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.
- El trabajo precario de Alma: Bollaín abre la película con Alma trabajando en una granja industrial de pollos, un empleo precario y alienante que simboliza la falta de oportunidades laborales para los jóvenes tras la crisis. (los pollos muertos vs el árbol frutal)
- El traslado del olivo y el desarraigo: la escena en la que la familia vende el olivo a una multinacional alemana funciona como metáfora del expolio y la pérdida de riqueza nacional durante la crisis, así como del desarraigo de las nuevas generaciones, obligadas a luchar por recuperar lo perdido.

Elementos visuales notables en *El Olivo*

9. En lo relativo a los elementos visuales que pueden ser interesantes en el análisis en clase, podemos citar en primer lugar el simbolismo.
10. Resulta indispensable destacar el papel de la réplica de la estatua de la Libertad *vs* el olivo, dicotomía que subraya el contraste entre dos visiones del mundo: los valores cosméticos *vs* los valores auténticos. Así, de una parte, la réplica de la estatua de la Libertad (de tamaño reducido) simboliza de una parte el sistema depredador capitalista, cómo los grandes símbolos son convertidos en una fachada, en algo vacío por el capitalismo. Recalquemos que se trata de una réplica de la estatua, un sucedáneo de libertad, de una libertad ilusoria, que traduce el lujo artificial, el conservadurismo vacío, la especulación, la ostentación del estatus, el derroche y el esnobismo financiero. De ahí que la destrucción de la estatua sea un acto catártico, liberador y simbólico (el rechazo de la especulación financiera). Por otro lado, el olivo simboliza la memoria, la comunidad, la sostenibilidad, la raíz, la identidad. Representa las raíces familiares y culturales. Su presencia está ligada a la memoria intergeneracional, el vínculo entre la

tierra y la gente, la identidad rural que se está perdiendo por el abandono del campo y la modernización. El acto de arrancar el olivo de su tierra simboliza el desarraigo físico y emocional y la pérdida. Representa, la ruptura entre pasado y presente, el abandono de lo natural en favor de intereses económicos, el dolor de la pérdida de lo irrecuperable. En este sentido, el olivo también encarna lo que se ha sacrificado por el progreso: se convierte en un objeto decorativo, despojado de su sentido original, en una empresa extranjera. Encarna igualmente la resistencia, esperanza y lucha. A pesar de ser arrancado, el olivo no muere. En su nueva ubicación, sigue vivo, aunque en un entorno hostil y artificial. Esto convierte al árbol en símbolo de resistencia silenciosa, la esperanza de recuperación, la lucha por los valores verdaderos, como el amor, la memoria, y la justicia y la sanación emocional. El regreso del olivo (la rama) simboliza también la posibilidad de sanar heridas emocionales. La familia, fragmentada por conflictos, comienza a reunirse y, Alma, que estaba perdida, encuentra un propósito y un camino.

11. En segundo lugar, como elemento visual interesante para estudiar en clase es de notar el expresionismo, en particular el empleo del paisaje, como una cartografía emocional que en la película se muestra de manera evidente entre España (las raíces, la luz, la vida), la carretera, el trayecto, un espacio liminal, de tránsito entre dos mundos: entre lo que se ha perdido y lo que puede recuperarse, una travesía emocional y física, donde los personajes también se transforman. Es un paisaje móvil, incierto, abierto, que permite la esperanza y la acción. En oposición al campo (que parece estancado) y a la ciudad alemana (cerrada), la carretera es posibilidad y resistencia. Y, finalmente, Alemania: la ciudad (la alienación, el encierro) el desarraigo, el capitalismo, en la que los personajes -el olivo- parecen atrapados.

Alma, un Quijote moderno

12. Y por último, un elemento me parece particularmente interesante para abordar con los alumnos de 1ère LLCER , como una de las claves de la película: Alma como Quijote moderno. Al igual que el caballero de Cervantes, ella emprende una misión idealista y apa-

rentemente absurda: recuperar un árbol milenario que está a cientos de kilómetros, en manos de una gran empresa en Alemania. Su causa parece imposible: nadie la toma en serio al principio. Se enfrenta a gigantes modernos: no molinos, sino empresas multinacionales, burocracia, indiferencia. Tiene una conexión afectiva e imaginaria con el pasado: el olivo es su símbolo de justicia. Actúa por principios éticos y emocionales, no por intereses racionales ni económicos. Como el Quijote, Alma es vista como una “loca” por tener un ideal en un mundo práctico. Sus acompañantes son Sanchos Panza(s) contemporáneos. En efecto, los personajes que se unen a Alma en su aventura (su tío Alcachofa, Rafa, etc.) funcionan como versiones contemporáneas de Sancho Panza, acompañan a Alma, sin embargo con escepticismo y resignación. Representan la voz del sentido común, el pragmatismo frente a la pasión idealista de Alma. A lo largo del viaje, se contagian de su fe, y acaban compartiendo su causa. Esto reproduce la estructura del Quijote y Sancho: el soñador y su contrapunto terrenal, que termina transformado. Y finalmente, mencionaré el viaje como cruzada quijotesca. El viaje por carretera se convierte en una especie de cabalgata contemporánea, una cruzada en defensa de lo perdido y lo sagrado. El árbol no es solo un objeto, sino un ideal, un símbolo de justicia, amor y reparación. Se enfrentan al ridículo público, la incredulidad, y la derrota. Pero también despiertan solidaridad: las redes sociales se activan, la gente apoya, se genera un movimiento. Como en *El Quijote*, la “locura” inicial tiene un efecto transformador en la realidad. En definitiva, la película, como la novela de Cervantes, utiliza el quijotismo como herramienta crítica. Denuncia un mundo materialista y desalmado, que ha perdido el contacto con lo simbólico, lo natural, lo humano. Contrapone la lógica del capital a la lógica del corazón. Muestra que la locura del idealismo puede ser más cuerda que la cordura de la resignación. En este sentido, Alma no está loca: está cuerda en un mundo que ha perdido el juicio moral. La figura del Quijote atraviesa *El Olivo* como una estructura narrativa y simbólica: Alma es una Quijote moderna que, con la fuerza de su convicción, logra movilizar a quienes la rodean y desafiar un sistema que considera invencible. La película recupera así el quijotismo como

esperanza, como motor de cambio, como afirmación ética frente al cinismo del presente.

Problemáticas posibles para la clase

- 1) Memoria e identidad
 - 1.1. ¿Cómo puede un objeto (el olivo milenario) convertirse en símbolo de identidad familiar y cultural?
 - 1.2. ¿Qué significa “perder las raíces” en el contexto de la globalización?
- 2) Crisis económica y consecuencias sociales
 - 2.1. ¿Hasta qué punto las dificultades económicas pueden justificar decisiones que afectan a la memoria y al patrimonio?
- 3) El papel de la mujer en la familia y en la sociedad
 - 3.1. En *El Olivo*, el personaje de Alma encarna la lucha contra la invisibilización de las mujeres en la familia y en la sociedad. ¿Cómo la película pone de relieve la relación entre cuidado, memoria y resistencia femenina ?
- 4) Medio ambiente y desarrollo sostenible
 - 4.1. ¿Qué nos dice la película sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza?
 - 4.2. ¿Se puede conciliar el progreso económico con la protección del patrimonio natural?
- 5) Globalización y mercantilización de lo sagrado
 - 5.1. ¿Por qué el olivo, un bien cultural y afectivo, termina convertido en objeto de especulación?
 - 5.2. ¿Qué crítica hace la película al capitalismo global?
- 6) Lenguaje, comunicación y silencio
 - 6.1. ¿Qué papel juegan los silencios del abuelo frente a las palabras de los demás?

6.2. ¿El silencio puede ser una forma de resistencia?

7) Conflicto generacional y transmisión

- 7.1. ¿Por qué los jóvenes y los mayores no ven el mundo de la misma manera?
- 7.2. ¿Qué papel juegan los abuelos en la transmisión de valores e identidad cultural?

- 13. En definitiva, todo un enjambre de reflexiones sobre la identidad y la búsqueda personal, la herencia, quiénes somos, quiénes son nuestros alumnos. *El Olivo* se presenta pues como una herramienta didáctica para acompañar a nuestros alumnos en su camino hacia la madurez.

Documentos complementarios para la elaboración de secuencias didácticas

RAÍCES FAMILIARES Y PROGRESO

- 14. Fragmento de *Feria*, Ana Iris Simón (2020) (la autora se dirige a su futuro hijo)

“Tendré que explicarte lo que es un pueblo”. “Probablemente sientas, cuando estés con el abuelo Javi, que nadie en el mundo te va a querer más que él. Esto no hará falta que te lo diga, lo sabrás, como sabrás otras muchas cosas sin necesidad de que te las explique. [...] Sabía que tendría que hablarte de lo que es un pueblo y de que para el nuestro la calle es un fin en sí mismo y no un medio. Sabía que tendría que llevarte al almendro y decirte que para ti era la sombra porque lo plantó el tío abuelo Vicente, que no se va a morir nunca, y que aprenderías a montar en bici con Sergio y con Diego y con Hugo entre fachadas blancas y añil. [...]

Sabía que tenía que contarte que es de esa llanura parda e infinita de donde vienes, que es ese manto de esparto lo que eres y que también eres nieto de familia postal, bisnieto de campesinos y feriantes, tataranieto de carabinero exiliado y de quincallera; que tuviste un tío cura y otro misionero que también se dejó la vida por sus ideales y que sintieras entonces que eres el heredero de una raza mítica, como de cuento popular.”

OTROS ÁRBOLES DEL HISPANISMO QUE PUEDEN SER OBJETO DE ANÁLISIS EN CLASE

15. El olmo de Machado y Leonor. “A un olmo seco”, Machado (1912) Símbolo de esperanza en medio de la muerte, reflejo del estado de ánimo del poeta (Machado escribió el poema cuando su esposa, Leonor Izquierdo, estaba gravemente enferma de tuberculosis. El olmo refleja su dolor y desesperanza, sin embargo también su deseo íntimo de un milagro). Naturaleza como espejo del alma. El árbol representa la condición humana: el desgaste, el sufrimiento, sin embargo también la capacidad de resistir y renacer.
16. El castaño de los Buendía. *Cien años de soledad*, Gabriel García Márquez (1967). El castaño del patio de la casa de los Buendía es un lugar de encierro y expiación. José Arcadio Buendía, el patriarca fundador de Macondo, termina atado voluntariamente al castaño cuando pierde la razón. Pasa años allí, hablando en latín o con los fantasmas, mientras su cuerpo envejece, casi olvidado por la familia. Símbolo de la locura, la introspección y el paso del tiempo. El árbol representa el aislamiento, sin embargo también la conexión con el pasado, porque José Arcadio Buendía sigue siendo una figura central incluso desde su retiro. Elemento mítico. El castaño adquiere un aire mítico al mantenerse firme a lo largo de los años, testigo de generaciones.
17. El magnolio de los Trueba, *La casa de los espíritus*, Isabel Allende (1982) tiene un papel simbólico y emocional relevante dentro de la novela. Específicamente, se refiere al magnolio del jardín de la casa de la esquina. Símbolo de la estabilidad y la memoria familiar.

RECOMENDACIONES FÍLMICAS

18. Juan Miguel del Castillo, *Techo y comida*, 2015 (fragmento): <https://youtu.be/tvtmpfloYZA>. En este fragmento, Rocío, que acaba de enterarse de que la van a desahuciar, acude al bufete de un abogado para pedirle que la ayude a conservar un techo para ella y su hijo.
19. Benja Villegas, *Generación perdida*, 2012 (cortometraje, 2:43): <https://youtu.be/2oVvqdQkYmc>

ICONOGRAFÍA

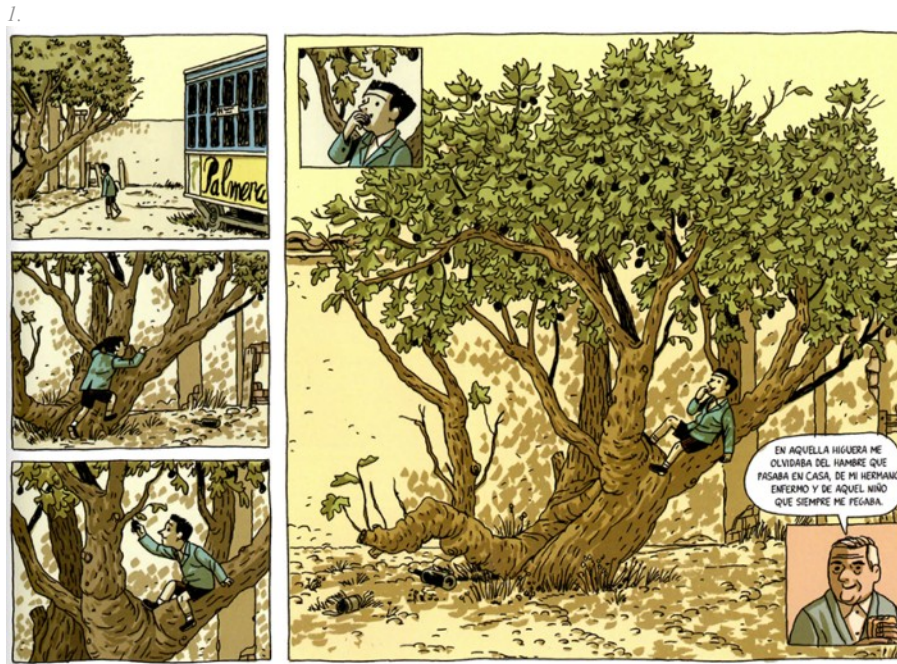

Illustration 1: Paco Roca, *La Casa*, Bilbao, Astiberri, 2016

Illustration 2: Alita (muralista española), *O paraíso de Eva*, Proyecto "Derribando muros con pintura" en Carballo (Galicia), 2014

Illustration 3: Boa Mistura, *Futuro*, Serigrafía

