

Autorretrato.
Pastel, 34'5 x 45 cm. 1930.

El Romancero
Gitano de
**HELIOS
GÓMEZ**

Gabriel Gómez Plan y Caroline Mignot

En la existencia del artista gitano Helios Gómez, el arte y la política se entremezclan constantemente. Comprometido en la lucha por las libertades y por un ideal de justicia social que le lleva al exilio y a la cárcel bajo las dictaduras de Primo de Rivera y de Franco, libertario miembro de la CNT y de partidos comunistas de obediencia no soviética, miembro del partido comunista español entre 1931 y 1937, expresa sus ideas y manifiesta su activismo político en una creación vanguardista. Cartelista, maquetista, diseñador e ilustrador, su grafismo radical se vincula con el arte combatiente centro-europeo y soviético. Sus dibujos en blanco y negro en la línea visual del linograbado y de la xilografía impactan en la prensa progresista de los años 30 en España, Alemania, Francia, Inglaterra y Bélgica; también son publicados en la URSS donde reside casi dos años y aparecen en revistas comunistas y anarquistas en Estados Unidos y en Argentina¹.

Miliciano en la guerra civil, exiliado y preso en los campos de concentración de Francia y de la Argelia francesa después de la derrota republicana, Helios volvió a España en 1942 y siguió en la oposición antifranquista formando una organización clandestina. En el estilo surrealista que adoptó para pintar tras su retorno a Barcelona y hasta cuando representó la Virgen de la Merced en su fresco para una celda oratorio en la Cárcel Modelo de Barcelona donde fue encarcelado desde 1945, logró plasmar su mensaje político².

En la cárcel, además de su fresco conocido como la Capilla Gitana, crea una suma literaria que trata en gran parte de temas gitanos. Son escritos que vienen a sustituir su expresión plástica, porque con excepción del encargo de la hermandad mercedaria para pintar la virgen de los presos, patrona de Barcelona, en la celda contigua a la de los condenados a muerte, la administración penitenciaria le prohíbe terminantemente dibujar y pintar. El legado de esta producción presenta la peculiaridad de proporcionar, junto con obras

terminadas y otras inacabadas, todo su aparato documental sobre fuentes de inspiración y proceso creativo: bibliografía –notas, citas, obras consultadas– y borradores de varios estados de redacción. Las hojas, cuadernos, libretas, lápices utilizados dan cuenta de la precariedad de la empresa, amenazada por los cacheos y la censura y de su carácter semiclandestino³.

El título que elige para su poemario, *Poemas de lucha y sueño*, refleja la función del onirismo en su estrategia de supervivencia, contra el horror carcelario: hambre, enfermedad, hacinamiento, 1618 ejecuciones perpetradas en la Modelo entre febrero de 1939 y noviembre de 1955, sin contar las muertes inducidas por las condiciones de detención⁴.

Debido al confinamiento y a la naturaleza ideológica de la dictadura, racista y fascista, emprende una composición artística de contrapoder sobre la otredad. El artista, que reivindicaba su origen gitano y había militado siempre contra la discriminación, distinguía grupos en función de las clases sociales y no de consideraciones étnicas⁵.

Sin embargo, en la cárcel elabora una obra total –compendium histórico, ensayo de arte, poemario y novela– a modo de variación sobre un mito fundacional y construcción de otro. La sostiene un discurso que se opone punto por punto a los estereotipos peyorativos de la cultura dominante, utilizando los mismos códigos pero con valores positivos, como los que resumimos a continuación. Frente a los clichés sobre una población pobre y marginal, de origen oscuro, nómada y considerada por tanto asocial e inferior, con una cultura y un arte juzgados como primitivos y recuperados bajo el enfoque folklórico y estigmatizada por leyendas bíblicas discriminatorias, construye un sistema legitimador y valorizador con un aparato teórico erudito que avala una ficción fantástica.

La imagen idealizada poéticamente en sus romances y novelada en *Gabriel Vargas*, es la del entorno sevillano y flamenco de su niñez. Es hijo de padres

1_ Para la biografía de Helios Gómez y su obra política, véase: Gomez G., Mignot, C. Lemaître, J. [Catálogo de Exposición] (2005) *Helios Gómez, Visca Octubre*, Granollers, Museu de Història de Catalunya, Museu de Granollers, CarCob Archives comunistes. ACHG; Gomez G., Mignot C., [introducción] (2009), *Helios Gómez, la revolución gráfica*, Barcelona, ACHG, ACIM, FIM.

2_ Conservado desde su creación hacia 1950, visible para los presos y para las visitas en el día de la Merced, el fresco fue censurado en los años 60 cuando quedó tapada la parte inferior de los penados con el fin de disimular la alambrada. Permaneció así hasta principio de los años 80, en que desapareció bajo una capa de pintura blanca.

3_ Gomez G., Mignot, C. [introducción] (2006), *Helios Gómez, Poemas de lucha y sueño*, Barcelona, ACHG, Memorial Democràtic.

4_ Murió en 1956, dos años después de su liberación, a consecuencia de una agravación de su estado de salud –cirrosis viral–, directamente imputable al régimen penitenciario.

5_ Su intención de formar un batallón de caballería gitano en la expedición Bayo a Mallorca en el 1936 releva esta doble vertiente: conjugar las reconocidas habilidades de unos vecinos de barrios populares como jinetes, domadores y criadores de caballos, con su compromiso para la defensa de la República.

1.

2.

3.

4.

1. Mundo Obrero, Órgano del Partido Comunista de España, 1931. 2. Días de Ira, Berlín, 1930, tinta sobre papel 32'7 x 23'8 cm. 3. Visca Octubre, 1936. 4. Somni. L'hora, 1930, tinta sobre papel, 44'6 x 31'6 cm.

Lluis Gomez

de origen proletario, su padre había sido obrero del corcho, de cultura cenetista y tenía un empleo en el ayuntamiento de Camas, trasladándose en 1929 al recién construido barrio de chalecitos de Heliópolis. Evoca el barrio de Triana donde nació en 1905 -tradicionalmente de las fábricas de cacharros de barro donde aprendió el oficio de pintor ceramista-, con más densidad de población gitana y la Cava de los cantaores y bailaores flamencos. Se alimenta de los elementos identificadores que generan y cultivan los andaluces gitanos o payos, la bohemia flamenca y el

al folklore de pandereta difundido por la dictadura, tauromaquia, danzas y músicas siendo elevados a rango de rituales sagrados. Mientras reivindica un arte gitano propiamente dicho, asociando la creación instintiva -versus primitiva- con la producción de imágenes del inconsciente que dio lugar a la corriente surrealista, lenguaje que él mismo utiliza en su plástica. El encargo del fresco mariano le sirve para construir una figuración étnica de la Virgen María, icono descendiente de la representación de la diosa Isis pagana del niño Jesús agitando un molinillo de viento y de los

HELIOS GÓMEZ fue un activista político a tiempo pleno “Peligroso y de acción, propagador de ideas” es la definición que de él da la ficha del Archivo de Salamanca

Agustí Fancelli

medio artesano y de oficios de los barrios populares en los que vivía y trabajaba, y su lenguaje figurativo se conjuga con mitos orientales de la cultura local. Ante todo pinta una sociedad mixta de artesanos y proletariado urbano sevillano. Enmarca el nomadismo en los desplazamientos históricos desde la India y en el éxodo provocado por la exclusión y la persecución, reafirmando que es la ley la que crea el delito: entre otras medidas, la Ley republicana prorrogada por el franquismo que persigue a “vagos y maleantes”.

Revisitando las leyendas y la confusión derivada de la palabra egipcio que origina el nombre de Gitanos atribuido a los Rrom, elige entroncar la historia rrom con el periodo más prestigioso de la antigüedad egipcia. Con esta filiación, legitima a los gitanos y por metonimia a Andalucía desde lo que se considera la alcurnia de la civilización, además de darles mayor historicidad que la reivindicada por la ideología franquista para sus propias raíces: a la mitología de la Reconquista cristiana “nacional” sobre los árabes/ “rojos” opone la lógica de la anterioridad histórica de la nación egipcio-gitana.

Una vez ligada la historia de Andalucía a esta genealogía cultural, restituye un estatus arcaico

ángeles tocando castañuelas y panderetas, con rasgos calós -en clara alusión a la canción antirracista *Angelitos negros*, popularizada en 1947 por el cantante cubano Antonio Machín.

Al rehabilitar al pueblo gitano como nación histórica y denunciar su persecución y genocidio, introduce un paralelismo con el éxodo y el genocidio del pueblo judío, pueblo que precisamente en el decenio de redacción de su obra sería reconocido como nación con la creación del Estado de Israel (mayo 1948). Y plantea una equiparación entre genocidio étnico e ideológico. El corpus gitano-andaluz con reconstrucción identitaria basada en el Egipto faraónico (Amenofis IV, faraón *gitano* revolucionario “emprendedor de una obra civilizadora y equitativa”) sistematizada en su manuscrito *Historia de los Gitanos* constituye una sátira política contra la dictadura franquista (Horemheb, general golpista usurpador, restaurador del clero politeísta y de la casta militar) y la represión étnica e ideológica que ha propiciado. El conjunto elaborado entre 1942 y 1956, con la imagen onírica y la metáfora política como matriz común a sus diversas formas de expresión, reafirma por interpolación la existencia de otra comunidad contemporánea despreciada, perseguida y

L'Associació Cultural Helios Gómez, fundada Barcelona en 1998 para investigar y divulgar la obra de Helios Gómez, lleva a cabo gestiones desde hace más de diez años para la restauración de la Capilla Gitana y la creación de un Museo de Arte político en la IV galería de la cárcel Modelo de Barcelona, para que una colección permanente inexistente hasta ahora, pueda dar cuenta de la nutrida producción gráfica de la República y de la resistencia a la dictadura.

* Más información en: www.heliosgomez.org

El artista, que reivindicaba su origen gitano y había militado siempre contra la discriminación, distinguía grupos en función de las clases sociales y NO de consideraciones étnicas

ajusticiada, la de los luchadores antifascistas de la Segunda República española, anarquistas, comunistas y republicanos vencidos, hacinados en los campos de concentración y de trabajo franquistas, de sus familias represaliadas y abogadas a la miseria y la del propio artista encarcelado, representados por los presos ligados con alambradas a los pies de la Virgen de la Merced.

Siguiendo estas correspondencias, la forma de romancero elegida para su poesía se inscribe en la continuidad de la producción alentada por la Sección de Literatura de la Alianza de Intelectuales Antifascistas al poco tiempo del golpe militar, la puesta en práctica de la función social del arte, que se propagó desde entonces en los periódicos de los frentes y en todos los medios de comunicación y fue objeto de concursos, actas y celebraciones. La revista comunista *El Mono Azul* -en la que colaboraba como

grafista- empieza a publicar los innumerables poemas enviados por poetas ilustres o anónimos desde el frente y la retaguardia, que reunirá en una primera serie a finales de 1936 en *El romancero de la guerra civil*⁶.

Testimonio vital de un preso, reconstrucción identitaria con reivindicación de reconocimiento de los derechos humanos de los gitanos y de los luchadores antifranquistas, la obra carcelaria de Helios Gómez opera como poesía de la resistencia contra los argumentos de inferioridad social que enarbó la sociedad dominante para sobrevalorizarse y justificar la represión.

Gabriel Gómez, hijo del artista, y la historiadora Caroline Mignot son los fundadores de la *Associació Cultural Helios Gómez*.

6_ SANTOJA G. ed., (1984), *Romancero de la guerra civil (serie I)*, Madrid, Visor.