

06

El Condestable Lucas de Iranzo MARI CARMEN CARRILLO LOSADA

MARIO MAYA: el sueño

inacabado MANUEL MORAGA

10

BAMBINO Con la urgencia de lo prohibido SEBASTIÁN **PORRAS SOTO**

26

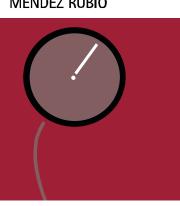
ANTONIO MÉNDEZ RUBIO

Una visión de los gitanos en los cómics JESÚS SALINAS CATALÁ

La cultura gitana a través de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación MAYTE HEREDIA 62

36

La doble revancha del **RAP GITANO**

CUADERNOS GITANOS

16 El JAZZ y el FLAMENCO (ni que sí, ni que no) ALFONSO EDUARDO

PÉREZ OROZCO

Páginas azules Informaciones y noticias

del Instituto de Cultura Gitana. Reseñas de libros, revistas y discos

CUADERNOS GITANOS

noviembre | 2008 | número tres

Director

Joaquín López Bustamante

Consejo de Redacción

José Manuel Flores Campos José Heredia Moreno Isaac Motos Pérez Joan M. Oleaque Moreno Sebastián Porras Soto Josefa Santiago Oliva

Colaboran en este número

Lucho Aguilar
Carmen Carrillo Losada
Juan Ramón Flores
José Heredia Moreno
Mayte Heredia
Gonzalo Montaño Peña
Manuel Moraga
Isaac Motos
Antonio Méndez Rubio
Joan M. Oleaque
Alfonso Eduardo Pérez Orozco
Sebastián Porras Soto
Jesús Salinas
Alexander Serrano

Fotografía

Maque Falgás Luz Martín Jesús Salinas

Ilustraciones

Paco Giménez Francisco Hinojosa

Agradecimientos

Miguel Alcalá Rafael Alfaro Ostalinda Maya Elke Stolzenberg Gustavo Rico

Instituto de Cultura Gitana San Marcos, 39 - 1° A

28004 – Madrid Teléfono: 91 522 54 61 Fax: 91 522 49 22 cuadernos@institutoculturagitana.es

www.institutoculturagitana.es

Portada

Edita

Luz Martín

Diseño y maquetación

ädisseny i comunicació www.adisseny.com

Impresión

impressa.es

Depósito Legal: V-4947-2007

ISSN: 1888-2862

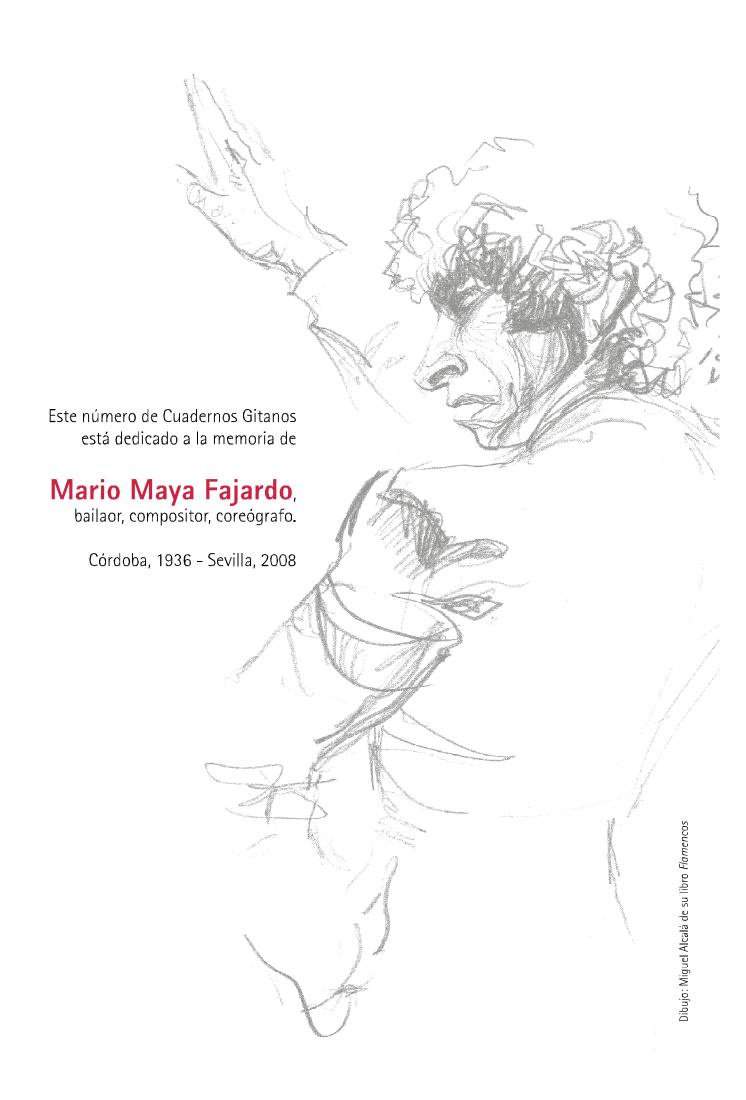
1ª Edición, noviembre 2008

CUADERNOS GITANOS no comparte necesariamente las opiniones expresadas en sus páginas por los colaboradores.

El papel utilizado para imprimir esta publicación está fabricado según la normativa de protección del medio ambiente.

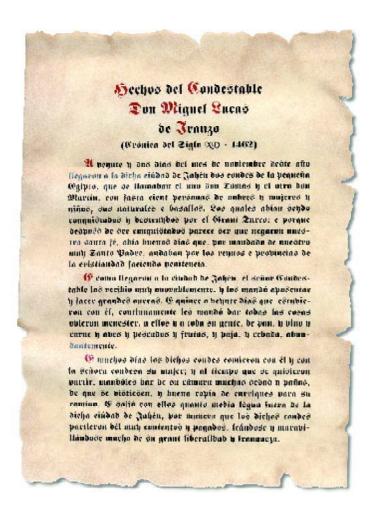
(...) dos Condes de la Pequeña Egipto, Don Tomás y Don Martín, con fasta çien personas de ombres e mugeres e niños, sus naturales e vasallos...

En 1996 el Parlamento de Andalucía decidió por unanimidad considerar el 22 de noviembre como Día de los Gitanos Andaluces en conmemoración de aquel día de 1462 en que los primeros gitanos llegados a Andalucía fueron recibidos en Jaén por el Condestable Don Miguel Lucas de Iranzo. El Ayuntamiento de Jaén aprobó en 2000 una moción por la que se declara esta fecha como "Día de los Gitanos Andaluces y Jienenses".

El Condestable Lucas de Iranzo

I Mari Carmen Carrillo Losada

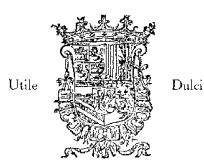
El rey le confiere los títulos de Barón, Conde y Condestable de Castilla, además de los de Chanciller Mayor del Reino, Alcaide de las Fortalezas de Jaén, Alcalá la Real y Andújar, Alguacil Mayor y Alcaide de la Cárcel de Jaén. Sus relaciones con los poderes locales no fueron fáciles. Nada más instalarse en Jaén comenzaron las divergencias con el obispo, D. Alonso Vázquez de Acuña, hasta el punto de que el propio rey intervino pidiendo al obispo que se retirara. Las relaciones con el Maestre de la Orden de Calatrava, con sede en Martos, tampoco fueron amistosas. Pero las crónicas también nos transmiten el perfil de un personaje cortesano que gustaba de espectáculos, celebraciones y banquetes. Gozó de ello también con los gitanos: con los "Condes Don Tomás y Don Martín de la Pequeña Egipto", en lo que históricamente ha quedado como la primera llegada de un grupo de gitanos a tierras andaluzas, el 22 de noviembre de 1462. El Condestable los recibió en Jaén con todos los honores, les ofreció comida y numerosos presentes. Poco después serían recibidos en Andújar, ciudad que también se encontraba bajo su jurisdicción.

A Lucas de Iranzo también se distinguió como protector de los judíos conversos, que jugaban un papel creciente en una ciudad de economía floreciente, lo que provocó no pocos recelos. Precisamente esa faceta como defensor de las minorías es lo que al parecer sería el motivo de su asesinato el 21 de marzo de 1473. Un hombre embozado le golpeó en la cabeza con el mocho de la ballesta mientras el Condestable oraba de rodillas en las escaleras de la capilla mayor de la Catedral de Jaén. El populacho se lanzó contra los judíos de la Magdalena, asaltando sus casas y dando muerte a muchos de ellos.

A pesar de su trágica muerte el pueblo no se resignó a olvidar a tan singular personaje. La leyenda cuenta que poco después de su muerte, en 1475, Enrique IV se presentó en Jaén de incógnito y, preguntando por ciertos jurados y regidores, los mandó colgar de las ventanas, en venganza por el asesinato del Condestable.

EXPULSION DE LOS GITAÑOS

Vidi afflictionem corum, qua ab Aegyptiis opprimuntur; et scient Aegyptii quia ego Dominus, *Exod.*, cap. 3, & 7.

Haec dicit Dominus, dispergam Aegyptios in nationes, et ventilabo eos in terras, Eze., cap. 29.

Eructavit cor meum verbum bonum: dico ego opera mea REGI, Psal. 44,

Segunda parte del discurso septimo del Doctor Sancho de Moncada, Catedrático de Sagrada Escritura en la Universidad de Toledo.

En Madrid, por Luis Sánchez, Año M. DC. XIX.

Algunos datos históricos de los gitanos en Andalucía y en Jaén

En 1499 los Reyes Católicos firman la primera pragmática antigitana. No hubo un solo monarca español en la Edad Moderna que no dictara disposiciones contra los gitanos. En 1539 y 1560, las pragmáticas de Carlos I y Felipe II ordenan prender a los gitanos vagabundos y enviar a las galeras durantes seis años a todos aquellos que tuvieran entre 20 y 50 años de edad. Es en el siglo XVII cuando la represión comienza a manifestarse con mayor intensidad, en las Cortes de Castilla de 1610 se dice de ellos:

"En resolución, es tan mala gente que sin comparación exceden a los moriscos, porque en no ser cristianos les imitan y en los robos, les ganan."

La legislación más dura fue aprobada bajo Felipe III, quien en 1619 decretó su expulsión de Castilla. Felipe IV, en una pragmática de 1633, les prohibió vestir trajes gitanos y seguir

sus costumbres. Entre el 1692 y 1695, repitiendo las prohibiciones anteriores, se les ordenó también vivir en poblaciones de más de mil habitantes y se les prohibió también que se les llamara gitanos.

En la provincia de Jaén existían familias establecidas en algunas ciudades, pero la mayoría de la comunidad gitana era nómada. El corregidor de Jaén dispuso en 1602 que los gitanos debían salir de la ciudad a un mínimo de tres leguas a la redonda, bajo la pena de doscientos azotes. El cabildo de Jaén prohíbe también a los gitanos comerciar con ganado y otros oficios a los que se dedicaban tradicionalmente.

En 1610 se volvió a tratar en el Ayuntamiento de Jaén la expulsión de los gitanos que no fueran vecinos de esta ciudad, con el fin de impedir los hurtos y asesinatos de los que se le acusaba. La Inquisición también actuó contra ellos El total de gitanos procesados por el Santo Oficio en Jaén fue de 168 (53 hombre y 115 mujeres).

En 1623 se trata en el Cabildo Municipal de Jaén la amenaza que suponen los numerosos gitanos que habían llegado a la ciudad. El Corregidor reaccionó decretando la pragmática en vigor que ordenaba la salida de todos aquellos gitanos que no eran vecinos. Algunos gitanos de vida sedentaria buscaban su tranquilidad en provisiones reales que avalaran su honradez y servicio al rey. Como es el caso de una familia gitana de Alcalá la Real que obtuvo una Real Provisión de Felipe IV en este mismo año de 1623, justificada en el hecho de haber servido en Flandes durante veinticuatro años.

Felipe V ordenó hacer un censo con castigos de galeras, azotes y destierro para aquellos que no se registrasen o mintiesen, así como imponerles un lugar fijo de residencia en diferentes ciudades del reino, entre las que estaban Jaén, Úbeda y Alcalá la Real. Se les prohibió expresamente el trabajo de herreros y el de tratantes de ganado, la asistencia a ferias, su vestimenta y su lengua.

La pragmática de 1783 de Carlos III ordenaba la elaboración de un sello de hierro con las armas de Castilla en las que figurase el nombre de Jaén, el cual se debía tener siembre dispuesto para grabarlo en la espalda de aquellos que contraviniesen dicha pragmática.

Aún en el siglo XIX continuaba la represión. En junio de 1846 el Gobernador Civil comunicaba a los ayuntamientos de la provincia de Jaén: "Creo en mi deber prevenir a los alcalde de los pueblos de mi mando observen y guarden las disposiciones siguientes:

- Todo castellano nuevo que se presente o ande por esta provincia que no esté avecindado en ella será arrestado (...).
- A cualquiera de los dichos que aunque con pasaporte se advierta por él su vagancia (...) se les recogerán el pasaporte y se les expedirá otro con ruta marcada (...).

(...)

4. los castellanos nuevos que después de mandados a sus pueblos sean aprehendidos reincidiendo, serán presos y sumariados con arreglo a la Ley vigente de vagos"

El Gobernador Civil decretó la elaboración de un padrón de castellanos nuevos en el término de quince días. Para viajar habían de solicitar pasaporte e indicar el objeto de su viaje y el punto donde se dirigían. También debían llevar otro documento donde se expresasen los cambios, ventas y compras de ganado.

En el último tercio del siglo XIX el desarrollo agrícola contribuyó al auge del comercio de ganado, y los gitanos se convirtieron en tratantes por antonomasia y se produjo por primera vez un cierto acercamiento y reconocimiento social, aunque persistieran en la memoria colectiva los recuerdos de muchos siglos de incomprensión.

Mari Carmen Carrillo Losada es miembro del Consejo Asesor del Instituto de Cultura Gitana

BIBLIOGRAFÍA

Los gitanos en la historia jienense: temor y persecución. Juan Antonio López Cordero. El Toro de Caña, Revista de Cultura Tradicional de la Provincia de Jaén, nº 6, p. 219 – 228. Diputación de Jaén, 2001

Relación de los hechos del muy magnifico e más virtuoso señor, el señor Don Miguel Lucas, muy digno Condestables de Castilla, VV.AA. Ayuntamiento de Jaén, Universidad de Jaén, 2001

Hechos del Condestable don Miguel Lucas de Iranzo. Edición de Juan de Mata Carriazo. Espasa, Madrid, 1940

La Inquisición y los gitanos. María Helena Sánchez Ortega. Taurus. Madrid, 1988

22 de noviembre: Día de los Gitanos Andaluces

Premio Andaluz Gitano de la Junta de Andalucía

La Asociación de Mujeres gitana Romí y el bailaor y coreógrafo Mario Maya –a título póstumo- han sido los galardonados en la edición de 2008

El Premio Andaluz Gitano, otorgado por la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía, ha recaído en su undécima edición en el bailaor Mario Maya, recientemente fallecido y en la Asociación de Mujeres Gitana Romí, de Granada, en reconocimiento a la primera asociación de este tipo creada en España y a su lucha por la igualdad de género en esta comunidad. Su presidenta, María Dolores Fernández, declaraba que este galardón es "muy importante porque reconoce el esfuerzo de unas mujeres pioneras en el movimiento asociativo femenino gitano". Romí se creó en 1990, cuando había "muchas barreras" que vencer, dentro y fuera del pueblo gitano.

Uno de los principales logros en la trayectoria de la Asociación Romí ha sido, según María Dolores Fernández, concienciar a las mujeres gitanas de la importancia de la educación, labor que han hecho "casa por casa" y con la que han conseguido que del conjunto de universitarios gitanos, un 60% sean mujeres. En su andadura han visto mejorar la imagen pública de los gitanos, aunque "todavía quede mucho por hacer".

MARIO MAYA el sueño inacabado

MANUEL MORAGA

ra un soñador. Incluso despierto, soñaba... Su mente estaba llena de quimeras... Unas se podían tocar. Otras las construía en el escenario de la utopía... Mario Maya nació y creció en la humildad, sin más medios que sus botas y sin más recursos que su talento. Gente con talento y con botas la

hay, y mucha. La genialidad ya es más difícil de encontrar... Mario Maya la tenía, pero no en sus pies, ni en sus manos, ni en sus desplantes, ni en su figura, sino en su espíritu. Un espíritu insaciable de cultura. Y de ética.

La fama y la gloria

Perfeccionista, detallista, trabajador incansable y, sobre todo, enemigo de lo banal, Mario Maya jamás hubiera cambiado una vitrina por un escaparate... No le interesó lo fugaz... En una sociedad que adora el plástico, Mario Maya buscó la permanencia. "la fama no es sino la gloria en calderilla", dice el maestro acordándose de Víctor Hugo. El escaparate cambia con las estaciones; la vitrina expone lo que ha de perdurar. Por eso sus obras buscaron siempre un hueco en el acervo cultural de cada momento histórico: un lugar desde el que trascender en el tiempo. Ese lugar es la gloria.

El contador de historias

Lo que no cabía en sus sueños era la inspiración del momento: su militancia fue la disciplina y el rigor diario. La mejor improvisación es la que está pensada. Y con esa reflexión permanente nos ha enseñado que el flamenco también puede narrar... Su instrumento fue la dramaturgia, así como la coherencia entre la idea y forma. Mario Maya supo trabajar en horizontal y en vertical: organizando las acciones sin perder de vista la perspectiva. Desgranaba los recursos dramáticos y expresivos- distribuyéndolos con inteligencia: todo trabaja a favor de la idea, que es la que debe permanecer en la memoria del espectador: la que debe trascender. Por eso Mario Maya ha sido siempre un maestro contador de historias.

Libertad y compromiso

Su personalidad libre y crítica, así como su no alineación con las estructuras políticas dominantes en cada momento -y sobre todo en su Granada- le ocasionaron alguna antipatía entre los mandamases. Esa independencia ideológica le costó una cierta e injusta merma en la proyección y el reconocimiento público fuera del ámbito del flamenco y la danza. Pero a pesar de todo, Mario Maya nunca dejó de ser comprometido: con el arte, con la cultura, con su etnia, con el progresismo, con sus amigos y con su familia.

También su exquisitez, su sensibilidad, su capacidad intelectual fue en ocasiones poco o mal entendida entre algunos compañeros de profesión, que tomaban por cursilería lo que era educación. Esa necedad de algunos le situó en el blanco de alguna malsana envidia que éllimpio de maldad-nunca quiso apuntar en el capítulo del "debe". A fin de cuentas, la envidia está reñida con la inteligencia. Inteligencia que, por el contrario, sí apuntaba en el capítulo del "haber". El tiempo pone a cada uno en su sitio y Mario Maya ya tenía el suyo desde hace décadas.

Stravinsky y la Fernanda

Premio Nacional de Danza, Medalla de Andalucía, Galardón Calle de Alcalá, dos Giraldillos... El mundo de la danza flamenca supo ver y reconocer su arte. Mario Maya se sentía con la obligación de conocer y de vivir el flamenco y la música hasta sus últimas consecuencias. Hablamos de un artista que lo mismo escuchaba a Britten o Stravinsky que se presentaba con Ansonini, Manuel de Paula y otros en la puerta de Fernanda de Utrera a las cuatro de la mañana para pedirle un buchito de aguardiente... y un cante.

Creador completo

Mario Maya fue probablemente el más grande de su generación, el más polifacético, el más completo, el más arriesgado y el más comprometido con el arte. Fue bailarín y bailaor, coreógrafo, director de escena, participaba intensamente en la iluminación, en el vestuario, en la escenografía, componía su propia música... Todo el proceso de creación de cada una de sus obras ha estado impregnado de su personalidad y de su talento.

Mario Maya fue todo un director, un autor de 360 grados cuya maquinaria creativa no cesaba nunca: "soy un ratoncillo", solía decir cuando guardaba algún recorte o algún documento que él preveía útil para su trabajo o su espíritu.

El cajón de los proyectos

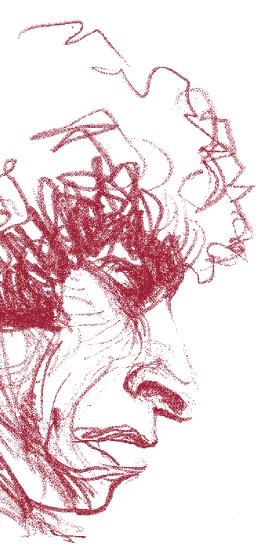
El trabajo fue su única fe, porque hasta en sueños trabajaba. Jugaba con el tiempo en su despacho, entre ordenadores, libros y equipos de música... La música: siempre la música. Y el trabajo: siempre el trabajo. Creo que hasta decidió marcharse en sábado para que nadie dejara de trabajar por su culpa... Y en el cajón de sus proyectos ha dejado, entre otros, el "Centro Flamenco de Estudios Escénicos Mario Maya" (en Carmona), su guión para la película "Dialogo del Amargo", su ya avanzada obra "Las Bacantes" y su siempre anhelado "Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías". Esperamos y deseamos que ese cajón de los sueños no se convierta nunca en el de los recuerdos.

Los cuatro puntalitos...

Pero todo el edificio profesional y humano del artista y de la persona no hubiera podido sostenerse sin los cimientos emocionales que le proporcionaron en su vida -y en su muerte- los que de verdad han sido su gente: su mujer Mariana Ovalle (su "Marianita") y sus hijos Belén, Ostalinda y Mario. Los cuatro formaron su mundo más íntimo y los cuatro le acompañaron en el último acto de la vida, justo el acto que no estaba proyectado ni escrito... Ni tan siquiera proyectado... "No le tocaba", reflexiona todavía Mariana.

Cultura y ética

Aquel gitanillo del Sacromonte, aquel niño soñador de extramuros tuvo como mejor aliada a la inquietud. Fueron sus deseos de aprender y su incompatibilidad absoluta con el estancamiento intelectual los que le hicieron crecer: "Sólo con la inquietud por la cultura puede haber progreso", afirmaba. Así, en su pensamiento quedó grabado el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre: "El ser humano nace libre e igual en dignidad y derechos", solía repetir. Pero añadía: "La cultura y la ética es lo que nos diferencia". La cultura y la ética... Dos utopías en el espíritu inquieto de un soñador empedernido.

- Mario Maya

José Heredia Moreno

Leí la noticia y me apresuré a mirar los relojes: no se habían parado. Al otro lado de la ventana la gente caminaba por la calle despreocupada, como si fuera un día cualquiera. Retomé el diario y debatí con mi madre, aturdidos los dos, la razón de que la información no apareciera en primera página, sino enterrada en la página 46, en los breves de cultura, cinco líneas con foto a una columna, el cementerio del periódico. En la radio no había programa especial, ni siquiera un homenaje improvisado, que resaltara sobre las demás tan triste noticia. Repasamos la programación de la tele pero las cadenas no habían pensado emitir alguna de sus obras. Salimos a la calle a comprar más periódicos y en alguno sí que aparecía en una esquina de portada, remitiendo a media página de cultura dedicada a su semblanza, pero nada más.

Hace unos meses vino a visitar a mi padre, José Heredia Maya. Juntos crearon, en 1976, *Camelamos Naquerar*, un hito escénico que se convirtió en uno de los primeros lamentos del teatro por los gitanos de España. Eran, en aquellos tiempos difíciles, dos jóvenes gitanos que se atrevían a alzar la voz para denunciar quinientos años de opresión e injusticia. Más de treinta años después de aquel espectáculo providencial, enfermos los dos, cogidos del brazo, vacilante mi padre por las empedradas cuestas del Sacromonte, más firme Mario aunque también comprometido, caminaban a la vuelta de todo, casi sin decirse, hablándose a miradas. Quizás recordaran las giras de entonces, cuando, a la par que el éxito, llegaron las pintadas intimidantes, las amenazas de muerte y hasta la quema de un teatro (nótese la analogía con la tradicional quema de libros, el "¡muera la cultura!", de los totalitarios).

Hoy los gitanos no tenemos que arriesgar la vida para reclamar respeto y dignidad -al menos en España- y ese escogido grupo de pioneros al que Mario y mi padre pertenecen, puede sentirse orgulloso de sus logros: han conseguido dignificar el flamenco conectándolo con la historia de penurias y ansiedades del pueblo que le ha dado forma y altura; han refrescado la mirada de viejo arte con una vitalidad y una profundidad de las que aún beben los artistas presentes; han consumado su hechizo sobre el público hasta convertirlo en una marca de España en todo el mundo. Pero aún más, han dotado de un lenguaje universal y una vía de expresión muy poderosa al devenir y las inquietudes, tantas veces trágicos, de los gitanos.

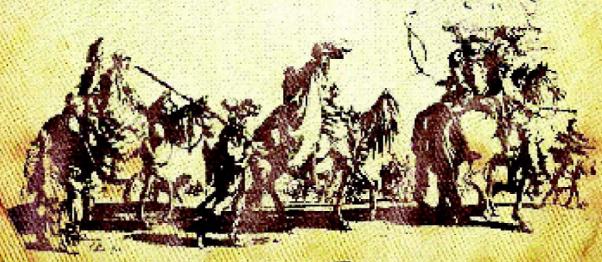
Y mientras Mario Maya y José Heredia, unos meses atrás, ya mayores y enfermos, sorteaban obstáculos en las venturosas calles del Sacromonte granadino, todo el que estuvo presente pudo ver, tras sus vacilantes pasos, lo que siempre fueron: gentes de extraordinario talento que, partiendo de la nada y sorteando obstáculos y penalidades, decidieron perseguir su propio horizonte abriendo una vereda hacia la defensa de los desheredados a través de la crítica perpetua de la injusticia y una pasión inagotable por la creación y el arte.

Que Mario Maya haya fallecido y el mundo no se haya detenido ni un momento me tiene presa del asombro y la perplejidad. Este país ha contraído una gran deuda de imagen y prestigio con sus artistas gitanos, venerados en el extranjero, largamente ignorados en España. El legado cultural que nos deja Mario Maya ya sólo lo podremos honrar con nuestra admirada gratitud y afligida memoria.

Seminario Internacional de Gultura Gitana

Zaragoza 23 y 24 de junio de 2008

Come telle court for the first and fight for a significant and the first for a finished to the first for the first formula formula for the first formula formula for the first formula for the first formula formula for the first formula formula

EIJAZZ y el FLANENCO (ni que sí, ni que no)

ALFONSO EDUARDO PÉREZ OROZCO

Vivencias personales

En raras ocasiones la petición de un trabajo periodístico me ha resultado tan agradable y gratificadora. Esto último se explica porque pone a prueba mis recuerdos y os muestra experiencias y datos nuevos y quizás útiles y reveladores. Para éllo tengo que situarme en la Sevilla de los años 60 y en un lugar donde pasé miles de horas de mi vida: la discoteca de Radio Vida de Sevilla, que ahora es Radio Popular, primera emisora de la Cadena COPE, o mejor raíz y razón de su existencia.

Aquélla era una radio cultural hecha por jóvenes muy desinteresados, pero que se convirtió en la "carrera" profesional de los que estudiábamos otras diferentes...y la discoteca era su "corazoncito": discos de última novedad del rock internacional (auténticas primicias para los jóvenes de aquéllos tiempos desde Cádiz a Córdoba), catálogos clásicos para los montajes musicales, y finalmente discos de flamenco de Casa Damas, en la sevillana calle Sierpes. Este lugar y su prolongación, La Campana, eran el paseo obligado de los flamencos hasta la Plaza del Duque donde Pulpón, desde su oficina, repartía los trabajos del día o la semana...

Una insólita *jam-session* con flamencos en un cabaret de los años 30

Esa discoteca fue el laboratorio de mi educación musical con Romualdo Molina de compañero. Allí invitábamos a personas escogidas para escuchar discos y grabaciones "especiales": Antonio Mairena, Lebrijano y Chocolate fueron nuestros oyentes más atentos y aquéllas sesiones tuvieron mucha importancia en aspectos musicales del flamenco y el jazz. También fue lugar de encuentro con el doctor Manosalbas y Paco Montes. El maravilloso Manosalbas era el más apasionado fan del jazz de la época y Paco ha demostrado años más tarde su extraordinario conocimiento y especialización en el tema...

Este artículo comenzó allí cuando una mañana se acercó don Antonio Mairena y le pusimos un disco de Ella Fitzgerald en el Festival de Newport. Queríamos mostrarle su sorprendente dominio del estilo "scatch" (canto sin palabras normales, con sonidos onomatopéyicos y trabalenguas...). El extraordinario uso que la "First Lady" hacía de él no tenía algo igual en el flamenco (si acaso, los trabalenguas gaditanos de Chano Lobato, Beni de Cádiz o El Chozas...). Pero de aquella reunión salió algo útil. Cuando Mairena se dio cuenta de que cada tema no duraba 3 minutos, como los discos en España...si no que llegaban a durar doce, quince, dieciocho, dijo: "¡Pues yo quiero cantar por soleá o por seguiriyas igual tiempo seguido que ella!"... Conociendo al maestro no era un afán competitivo más que en su necesidad artística. Y empezó a lograrlo en sus siguientes grabaciones. El jazz prestó así un servicio al flamenco, que se hubiera perdido esos

memorables cantes de Mairena en tandas de soleá o seguidilla de más de tres minutos. El bautismo y la confirmación internacional nos Io proporcionaron Frank Tenot, Michel Laverdure y Roger Lajus (el equipo directivo de Jazz Magazine, por entonces revista puntera en Europa) que se plantaba regularmente en Sevilla para su Feria..."taurina" y de flamenco, Ellos llevaban años encontrando ámbitos de "simpatía estética" entre el jazz, el flamenco y los ambientes taurinos (currorromeristas acérrimos) y musicales... En La Carbonería -con el inovidable Paco Lira- o en Lebrija y Morón compartieron noches memorables conociendo los rituales internos de la familia Peña en Lebrija (La Perrata les sonaba al blues de New Orleans más puro) o un duelo por saetas de los Tres Hermanos (Antonio, Curro y Manuel Mairena) de imperecederas emociones...Ellos me devolvieron el favor enviando a Sevilla, por un caché ridículo, al veterano Bill Coleman, también heredero del mítico Nueva Orleans, al que las cornetas y los tambores de la noche del Jueves Santo le inspiraron de tal modo que hubo que abrirle nuestro Club de Jazz y despertar a dos o tres músicos acompañantes de la base americana para que él se explayara entre sus recuerdos del Mardi Grass y los viejos entierros musicales de Nueva Orleans, en plena calle de Placentines...Todo supieron devolvérmelo con una memorable madrugada, después de un concierto en París de Ray Charles en la sala Pleyel... ese genio que tenía como latiguillo de su habla un "I see" (Yo veo...) entrañable y desmitificador.

¿Y por qué?

Las primeras grandes coincidencias resultan obvias para un interesado en la historia de la música en general: Los gitanos viajan desde la India hasta España, donde se asientan en un país unido y "reconquistado", además de conquistador universal y próspero posteriormente. Por cierto, el pueblo gitano estaba muy cansado de viajar o no les resultaban fiables los galeones porque sus huellas en América no son numerosas en aquéllos primeros tiempos. Sus rentables y familiares fórmulas de tratamientos de los metales v sus conocimientos de las tierras v los campos los hacen asentarse a unos, mientras que los otros, universales músicos y teatreros, siguen su nomadismo, pero exclusivamente peninsular desde ahora.

Los negros africanos llegan con la esclavitud al sur de los Estados Unidos en donde tienen que soportarla con las poquísimas alegrías de las reuniones familiares animadas con el ritmo y las melodias de sus cantos tribales.

Durante dos o tres siglos, gitanos y negros tienen que intercambiar y compartir con sus más o menos opresivos dueños o contratantes muchas actividades de sus vidas, incluidas sus formas de divertirse, cantar y bailar.

Ya a finales del siglo XIX se pueden recordar algunos legendarios cantantes de blues, y las bandas de música de los entierros negros consiguen emigrar a algunos establecimientos comerciales. Igualmente, payos y gitanos muy personalizados y hasta "hermanados" comparten unos cantes, toque y bailes que van recibiendo el nombre de flamenco. La comercialización de estas músicas está muy clara en lo que serán los cafés cantantes y los primeros clubs del barrio francés de Nueva Orleans. En el flamenco, Sevilla y Madrid por su capacidad económica acogían a los artistas más célebres. Aquéllos cafés-cantantes proporcionaron la eclosión del flamenco a muchos lugares y la "ópera flamenca" le permitió llegar con el paso de los años a los más desconocidos pueblos de España.

Voces y guitarras con el natural batir y acompañar de las palmas fueron los primeros medios musicales de comunicarse con el resto, de festejar las reuniones familiares, y más tarde consolidar un medio de vida y una relación con un público extraño con el que compartir entretenimiento y creación. El baile, »

Asalto andaluz a Madrid

Romualdo Molina. José Manuel Fernández. Carlos Gortari, Claudio Guerín, Josefina Molina, Jose María Lucena y yo fuimos dejando aquélla radio que mantenia jazz y flamenco en la programación y pasamos a trabajar y vivir directamente en la Segunda Cadena de TVE y otras actividades paralelas: cine, discos, radio, etcétera. Para mí en particular fueron encuentros con Cifu, Pedro Iturralde, Tete Montoliu, y Terremoto, Mercé, Camarón y tantos más para los que Madrid sí era la corte. Y en una primera FM casi pirata Cifu y Paco Montes convivieron con Gonzalo García Pelayo y todos los músicos andaluces que llegaban a Madrid, además de otra brillante generación de rockeros y disc jokeys madrileños con un futuro ya demostrado...

Pero la discoteca antigua de Sevilla siguió ocupada con destacadísimos profesionales como Pepe Fernández y Paco Herrera, figuras de la radio y del mundo llamenco, que pronto también dieron el salto a Madrid fichados por la Cadena SER. En Sevilla siguieron Gonzalo García Pelayo (director de cine y alma mater de Smash y Ricardo Pachón, agitador activísimo del flamenco y "orientador" y productor de Camarón en su mejor época. Y Gonzalo usó su gancho conmigo, que por entonces producía para el sello Phillips a Juan Peña "El Lebrijano" y a su madre (y casi mía) La Perrata, para abrir el paso discográfico a los Smash que no tenían muchas exigencias jazzístico-flamencas, pero que con su tema El garrotín abrieron un hueco psicodélico-popular.

Este amplio grupo de animadores del Flamenco siempre tuvo al rock y al jazz como músicas "primas hermanas" y de tantas charlas y puntos de vista compartidos podemos hoy extraer unas conclusiones que ojalá resulten útiles a los que ahora se inician en estos temas, al menos como ahorro de tiempo. Hasta aqui la descripción de los inicios históricos de la hoy llamada fusión de flamenco y jazz, o rock...

El pianista gaditano Chano Domínguez

además, habría que dejarlo de lado en el intento de encontrar similitudes, porque el tap dancing de los negros y el show-biz americano nunca han llegado a alcanzar, ni de lejos la categoría ni el nivel de nuestro baile flamenco. Bastaría con recordar las recientes declaraciones de Maya Plissetskaya a un periódico catalán: "El baile flamenco popular y el clásico español son de las muestras más altas del baile universal".

El jazz sufrió un doble empujón para salir de Nueva Orleans. De un lado, el cierre de los clubs de esa ciudad marinera por un almirante temeroso de la epidemia de sífilis, y por otro, la rápida popularidad... El beneficio artistico y económico fue para ciudades como Sant Louis y Chicago que acogieron en sus clubs a aquéllos primeros errabundos, para finalizar la égira en Nueva York con motivo de la eclosión del mundo discográfico. Pastora Pavón y Bessie Smith que son la primera pareja emblemática de ambos mundos fueron las primeras sabias aprovechadoras (aunque explotadas ellas mismas) del mundo del disco. Su pareja genialidad y universalidad nos señalan ya un primer hito.

¿Y las obras?

Los más atrevidos han sido los del jazz con un Lionel Hampton cuyo virtuosismo explotaba como en ejercicios circenses. Eran los años 50 e hizo una de sus giras por Europa grabando sus conciertos y editándolos en la RCA. Para "caer mejor" añadía algún músico local (Tete Montoliú, aguí y Sacha Distel en Francia) y temas con títulos alusivos: Hamp's Jazz Flamenco, Spain, The Bullfighter From Madrid, Toledo Blade, Flamenco Soul, Bop City Flamenco, y Lovely Nights In Spain. Nadie puede discutir que Hampton era un músico extraordinario, pero también un showman profesional que es a quien mejor vemos en estas grabaciones...eso sí con castañuelas, o algo así.

Y pasando de un extremo a otro hay que situar enseguida la seriedad y el interés con el que Miles Davis, y quizás más todavía, el compositor y pianista Bill Evans mezclan sus recuerdos e intenciones sobre el tema de España. Unas visitas personales les causaron emociones fuertes y sorpresas (y no es para menos si hablamos del Toledo de las tres culturas y la Sevilla de la Semana Santa. Con un punto de vista totalmente opuesto al del Hampton-showman. El entusiasmo de ambos es real y también lo son sus ilusiones. Óiganse los pequeños detalles españoles de *Blues for Pablo* (1957) y *Flamenco Sketches* (1959).

Sketches of Spain: quizás la más conseguida de las grabaciones que han pretendido fundir realmente jazz y flamenco. De entrada, "los abajo firmantes" Miles Davis y Bill Evans representaban la cumbre y la suma jazzística. Se ha confirmado que la obra fue grabada a finales de 1959 y comienzos de los 60. En las memorias de Miles Davis y en varios textos periodísticos de entrevistas se pueden conseguir detalles muy personales y técnicos que no caben en un artículo como éste. Muchos elementos diversos influyeron en el desarrollo de este disco y en concreto en las vidas musicales y personales de Evans y Davis. Quizá lo más destacable sea que -incluyendo sus complicadas vidas personales- quisieron echar toda la carne en el asador ante emociones tan diversas como la sublimidad de las audiciones del Concierto de Aranjuez que chirriaría con las trompetas y tambores de la Semana Santa o el temblor patético de la voz cantaora de una saeta...Y así podemos ▶

Las personas

No cabe la menor duda de que Pastora y Bessie pueden producir emociones estéticas de un admirable paralelismo, y por tanto a grupos "muy especiales" de oyentes. Esto es un hecho muy repetido en nuestra experiencia personal con compañeros y amigos de todo el mundo, algunos de los cuales ya hemos citado más atrás, pero de la emocionante experiencia de un flamenco o jazz vivido en primera persona y "con tós los avíos" a la construcción de toda una teoría sobre la equivalencia, la similitud y hasta la "fusión" (Fundir: Reducir a una sola dos cosas diferentes) va un largo camino cuyo recorrido no nos marca aún el final más claro. Aceptan algunos la libertad aparente que proporcionan estas músicas a sus grandes creadores e intérpretes, pero no vamos a engañarnos ante el rigor absoluto con que ambas se rigen.

Ya he recordado que Gonzalo García Pelayo y Ricardo Pachón inician en Sevilla los primeros acercamientos del rock andaluz al flamenco, más completos con Pata Negra...Una segunda etapa viene con Mario Pacheco en Madrid que sistematiza y encauza todo un sello discográfico, Nuevos Medios. La movida "flam-rock" tiene su momento culminante con Pata Negra que salta las fronteras y consique llegar al mundo, aunque esta brillante iniciativa se iba a encontrar pronto en un callejón sin salida. En las páginas de Una Historia del Flamenco de José Manuel Gamboa, editada por Espasa hay todo un catálogo de nombres de esta polinización flamenco-jazzística que se multiplicaría con los nombres del jazz en el local "Candela" de Madrid durante su edad de oro (como Don Cherry, Chick Corea, Jerry González, etcétera).

Ya en 1960 el guitarrista flamenco Carlos Montoya grabó en Nueva York con músicos de Jazz

La obra maestra de Miles Davis y Bill Evans

analizar su trabajo escuchándolo v admirando una técnica llena de matices emocionales. No es una guía para el caminante ni siquiera un consejo o llamada de atención, si no sensaciones muy en primera persona de dos genios muy bien sintonizados. Pero enseguida sus trayectorias artisticas y comerciales darían paso a cambios no más felices. El resto es silencio...pero nos queda la obra y su enorme influencia que produjo en el mundo del jazz. El propio Pedro Iturralde escribía en la contraportada de su Flamenco Jazz: "Fue la aparición de Sketches of Spain lo que convenció al resto de los compañeros de que la fusión del jazz con el flamenco no sólo era factible, sino que el resultado era hermoso, pues aunque se trata de dos culturas diferentes existen muchos puntos en común".

Y ya no queda más remedio que acudir a esta fuente y puente de las dos músicas que es Pedro Iturralde, recién llegado a Madrid, tras una gira de conciertos por el norte de África y el sur meditérráneo: "Casi, casi como mis primeras salidas de España, tambien a Grecia y Líbano, donde, por cierto, encontré las más cercanas similitudes musicales con el flamenco a través de la escala dórica antigua, actual frigia...fíjate qué casualidad."

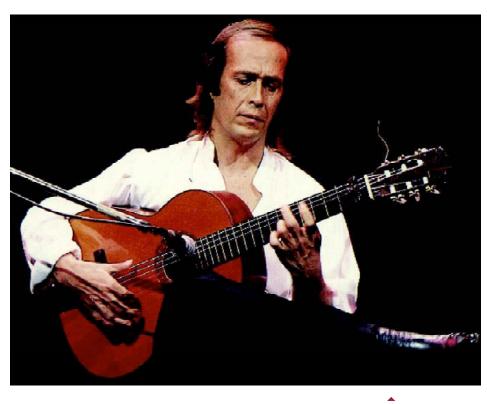
El saxofonista Pedro Iturralde fue el principal protagonista de los primeros intentos de acercamiento entre el jazz y el flamenco en España, y lo hizo de una forma continuada y muy seria, musicalmente hablando: "Yo no comencé con el cante propiamente dicho, sino con los cuplés, con Granados, Albéniz y Falla, donde encontraba el sabor sonoro que me parecía más español. Desde los principios del Whisky Jazz Club, con Per Wybori y Eric Peter trabajamos un poco sobre temas españoles y en concreto tomé el Zorongo Gitano y lo puse en armonía de jazz, como arreglo, para posteriormente improvisar los tres...eso sería en el 64, aproximadamente. En cuanto a la primera grabación debió ser en Radio Nacional, en los viejos estudios de la Castellana en un programa de Juan Maria Mantilla y Matías Prats como locutor que tenía como destino la U.E.R (Unión Europea de Radiodifusión",

- Eso en cuanto a concepto, pero ¿y la difusión del jazz-flamenco, ya como obra?
- -"Eso tenía que ver con los discos, y en concreto Hispavox para la que comenzamos con Jazz Flamenco nº1 en 1967. En ese primer LP tuve como guitarrista a Paco de Antequera. Fue luego, para el Jazz Flamenco nº2 donde entró Paco de Algeciras (en realidad Paco de Lucía) que no podía grabar con su propio nombre. Me lo había recomendado Alberto Velez, lo probamos en el Whisky Jazz Club y salió bien el asunto, así que ya grabamos juntos y es sobre este disco cuando el crítico alemán y amigo Joachim Berendt nos invitó al Festival de Jazz de Berlín que él dirigía, donde hicimos la primera aparición internacional de estos nuevos trabajos".

Y desde luego fue un auténtico impacto, tan grande, que Berendt los contrató para el año siguiente y al no poder acudir Pedro Iturralde, recayó en Paco de Lucía la responsabilidad de representar a España y al jazz-flamenco en esa importantísima muestra de jazz en Berlín. Paco, por otro lado, había escuchado el disco de un nuevo grupo "Dolores" con un percusionista muy especial: Pedro Ruy-Blas (cantante de éxito pop y de jazz). Ambos compartían casa de discos y Paco le propuso que se incorporara al grupo que iría a Berlín. Se dispusieron para la gira europea que les llevó por varias ciudades de precalentamiento y finalmente al famosísimo Queen Elizabeth Hall donde consiguieron un éxito memorable con catorce minutos de apalusos. Allí se les acercó alquien que sería decisivo: Barry Marshall, representante de grupos como Weather Report y la Mahavishnu Orchestra, entre otros. Todos muy en la onda de estas nuevas corrientes de fusión....

El resto está es más conocido. Prueben a teclear las dos palabras "Flamenco+jazz" ya saben donde. Llegaron Jorge Pardo, Rubem Dantas, Carles Benavent, etcétera y se convirtieron, en los primeros músicos españoles habituales de los grandes del jazz, especialmente con Chick Corea, de cuyo interés, cariño y dedicación al flamenco pueden dar fe su compadre Paco de Lucía.

Estos músicos descubrieron la profesionalidad, el genio y la inspiración de cada uno de ellos. Simplemente esto aplicado a cualquier música produciría efectos evidente, pero es que, además, los ámbitos rockeros, jazzísticos y flamencos aseguraban un éxito internacional. Se conseguía así grandes audencias para dos músicas minoritarias como el jazz y el flamenco. Un gran paso adelante en la historia de la música que producirá efectos multiplicadores para ambos repertorios minoritarios. Los jazzy han apredido el "ole" y los flamencos el "hey". ¡Hay que ver lo que inventan estos "guiris"!₩

Alfonso Eduardo Pérez Orozco es periodista

El Paco de Lucía Sextet deslumbró a propios y a extraños

El JAZZ y el FLAMENCO

Rubem, Jorge, Carlos, Chonchi... durante la grabación del disco *10 de Paco*

■ El encuentro entre el jazz y el flamenco: una vía fértil en constante evolución

Lucho Aguilar

oda reflexión que pretenda abordar el proceso evolutivo del flamenco contemporáneo debe partir, ineludiblemente, de la incontestable figura de Paco de Lucía. Sin embargo, en el transcurso de la historia de este género han tenido lugar múltiples aproximaciones desde diversas perspectivas, tanto geográficas como estilísticas, algunas de ellas con mayor fortuna que otras.

Por territorio flamenco han transitado, por ejemplo, músicos tales como Miles Davis, John Coltrane o Chick Corea, quienes desde su particular visión dejaron constancia de esa tentativa de hibridación entre el jazz y el flamenco. Con posterioridad, el encuentro de Paco de Lucía con los guitarristas norteamericanos Larry Coryell, John McLaughlin y, más tarde, con Al Di Meola constituyó un hito en el ámbito de la fusión: se escribió una página sin precedentes en la historia de la guitarra. Se produjo entre ellos un deslumbramiento recíproco: Paco de Lucía descubrió con asombro un universo armónico muy alejado de sus raíces y una forma de entender la guitarra que le permitiría, más adelante, incorporar elementos armónicos y melódicos absolutamente desconocidos hasta entonces en el flamenco. Por su parte, los músicos americanos quedaron subyugados por el arte incomparable de un guitarrista que no poseía estudios musicales, desde el punto de vista académico, claro está, pero cuyo hondo conocimiento y su forma tan radicalmente libre de tocar la guitarra los cautivó profundamente.

Quizá, a partir de este momento, el espíritu inquieto de uno de los más grandes genios del siglo XX comenzó a experimentar con los nuevos hallazgos musicales: nuevas escalas, acordes con sonoridades extrañas y sugerentes, líneas melódicas con una arquitectura "diferente", que progresivamente iría añadiendo a sus nuevas composiciones. Los americanos, a su vez, se impregnaron del poderoso sustrato rítmico del flamenco, del compás de la bulería, de la rumba, de los tangos, etcétera. De esta forma, tuvo lugar uno de los encuentros más fructíferos para el posterior desarrollo y evolución del flamenco.

En la segunda mitad de los ochenta, irrumpe en todos los escenarios del mundo entero uno de los grupos más significativos de ese mestizaje musical: el Paco de Lucía Sextet. De todos es conocido el gran impacto musical que provocó este fenómeno: el flamenco se universaliza de la mano del guitarrista de Algeciras. Después de Paco de Lucía, hay una larga lista de músicos que bajo su influjo han llevado a cabo diferentes tentativas de fusión con el jazz y otros estilos musicales: Jorge Pardo, Carles Benavent, Tino di Geraldo, Chano Domínguez. Las voces gitanas de Chonchi Heredia, Potito, Duquende; el baile y el compás de Tomasito; las guitarras de Gerardo Núñez, Juan Manuel Cañizares, Vicente Amigo, Tomatito, Raimundo Amador y Jerónimo Maya, reinterpretando a Django...

Carles Benavent. "Inventó" el bajo flamenco

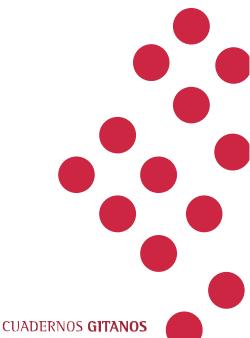
Jorge Pardo: Saxos y flauta travesera con quejio y pellizco

Desde los años noventa hasta la actualidad, las etiquetas asignadas a esta fusión han sido numerosas: Jazz-flamenco, Flamenco-jazz, Flamenco-fussion, Nuevo Flamenco, etcétera. Todas ellas, sin embargo, ponen de manifiesto el enriquecimiento mutuo del que ambos estilos han gozado. Esa interpenetración estilística ha aumentado, por una parte, el caudal armónico flamenco, anclado durante mucho tiempo en sus esquemas armónicos y ha contribuido, también, al desarrollo de nuevas escalas v creaciones melódicas inusitadas. Por otro lado, los músicos de jazz han visto como sus horizontes rítmicos experimentaban una gran expansión. La tarea de componer o arreglar temas con una base rítmica flamenca ha supuesto un gran reto y una suerte de gozosa aventura para muchos de ellos. Este es el caso, por ejemplo, del saxofonista valenciano Perico Sambeat, uno de los más grandes músicos del panorama jazzístico internacional. Su pasión por el jazz y por el flamenco le ha conducido a la exploración en profundidad de ambos géneros, con unos resultados artísticos alabados unánimemente por el público y por la crítica. Su último trabajo compositivo para big-band de jazz-flamenco así lo atestigua.

Como modesto protagonista de esta historia musical, no resisto la tentación de enumerar algunas de mis colaboraciones con artistas flamencos de gran prestigio: el guitarrista gaditano Nono García, que me dio la alternativa en el mundo flamenco de Madrid; el bailaor Israel Galván y el cantaor José Mercé con Moraíto a su lado. De ellos pude aprender algunas cosas esenciales sobre el "compás" y sobre el funcionamiento rítmico de los palos flamencos. Mi experiencia con músicos flamencos ha dejado una huella indeleble en mi forma de ser, de tocar e incluso de entender la existencia.

Retomando el encabezamiento de estas reflexiones, cabría decir que una característica común a ambas músicas es su marcado carácter dinámico: las dos muestran un estado de constante renovación, procuran crecer adecuándose al tiempo histórico, a la época en que han tenido que sobrevivir, sorteando prejuicios y reinventándose incesantemente. Son estilos que hunden sus raices en lo más profundo del sentir de muchas gentes de diversas culturas y geografías. No conviene olvidar que su origen, en ambos casos, es mestizo: una amalgama de sonoridades, una confluencia de estilos, de culturas y de herencias musicales tan dispares como lejanas en el espacio y en el tiempo. La música debe manifestarse con plena libertad creadora, con flexibilidad y con el único objetivo de conmover, de emocionar y de contribuir a la restitución de la armonía entre todos los seres humanos M

> Lucho Aguilar es contrabajista de jazz...y de flamenco

Con la urgencia de lo prohibido

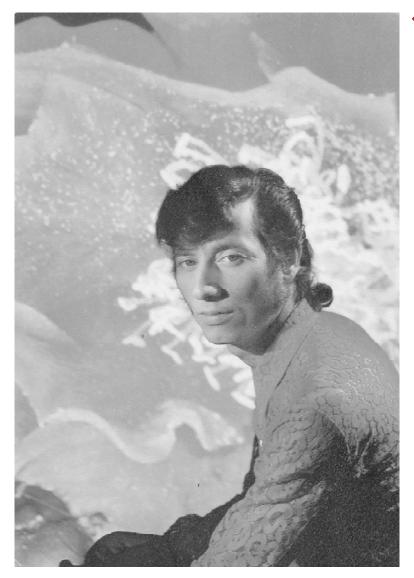
BANABINO AND CAS IN BUILDING

MIGUEL VARGAS JIMÉNEZ

Imaginemos. En aquella Barcelona setentera que reclamaba *llibertat, amnistia i estatut d'autonomia* recaló fulgurante un príncipe oscuro temerariamente acostumbrado a apostarlo todo a un cante disfrazado de canción. Bambino nació y murió en Utrera (1940–1999). Miguel Vargas Jiménez se entregó por rumbas y metiendo a compás por bulerías las coplas, los boleros y hasta las rancheras más desgarradoras. También grabó mucha morralla. Fue número uno vendiendo su voz y llenando salas de fiesta y tablaos, pero en la vorágine desenfrenada se dejó literalmente la garganta. Ganó dineros a espuertas y los fundió sin medida. Vivió como cantó: con la pasión de *cien potros desbocados*. En el frenesí de una noche barcelonesa, Bambino quizás conoció a El Bizco, que hoy quiere acordarse del encuentro. Lo demás pudo ser o todo lo contrario.

Bambino en una postal promocional de los años 70. Discos Columbia

- ¡Me puse hechito una sopa!¡Que mala pata! El traje azul marino que me había puesto aquella noche de perros estaba empapado y la humedad empezaba a destemplarme el cuerpo y a envenenarme el ánimo. ¡Cómo me puse! Hacía frío. Bajé a paso ligero por la Rambla desde la Plaza Cataluña, aunque más que plaza, parecía estanque sin patos, y la Rambla de las Flores, un proyecto de torrentera urbana con islotes donde vendían periquitos remolones y peces de colores y otros puestos que ofrecían a los improvisado nadadores, manojos de margaritas y macetas de espilistras. Por lo menos ese es el recuerdo que yo tengo de aquella noche de hace tres décadas cuando conocí a Bambino.

Quizá El Bizco es un poco exagerado. Y también imagina rimas. Rafael Suárez Cádiz nació a principios de los cuarenta —resulta imposible sonsacarle la fecha exacta— en la ciudad cordobesa de Lucena y remontó los años de posquerra a base de echarle mucha imaginación, sacrificio y sentido del humor a su biografía. A pesar de congelarse las manos en los gélidos amaneceres invernales recogiendo aceituna y de recorrer kilómetros por caminos y trochas para vender cuatro calcetines o comprar un lebrillo medio quebrado o un colchón de lana vieja en cortijos y gañanías, las fatigas se redoblaron y El Bizco, junto a su prima Elena, con la que se había casado, puso rumbo a Barcelona. Llegaron, con sus maletas de cartón atadas con sendas guitas, a la imponente Estación de Francia entre la bulla de gentes del sur que venían buscando la vida. Vivieron realquilados en el Barrio Chino y hoy son vecinos del barrio de La Mina de Sant Adrià de Besòs. El Bizco empezó a ganarse la vida trabajando en la obra y, de vez en cuando, echaba sus ratitos de juerga con la familia en las chabolas del antiguo Campo de la Bota. Allí, Rafael se cantaba por fiesta, aunque cuando disfrutaba de verdad era diciéndose algunas letras por soleá cuando el empuje rebullente de la juerga daba paso al temple y al regusto.

Yo me acuerdo allí en Utrera, cuando yo era peluquero, todos los gitanos trabajaban, y la mayoría eran carniceros. (...) Antes, cuando yo empecé, era sólo un gracioso. Ahora dicen que tengo arte.

Miguel Vargas Jiménez

Bambino y Camarón, noches de vino y rosas

- Me dejé llevar por la corriente abajo y alcancé el Sanlúcar, en la Rambla de Santa Mónica, conforme bajas en la acera de la izquierda. Era el punto de encuentro de algunos gitanos, parientes o paisanos que habíamos cogido el petate y nos habíamos plantado en esta tierra generosa donde a las habichuelas les llaman montgetes. ¡Yo le debo mucho a Cataluña! ¡Y a la Virgen de Araceli! En el Sanlúcar me refugié de la intemperie y me encontré con Manuel, un gitanito de mi pueblo que trabajaba de cocinero en el Restaurante Amaya, un sitio de postín que quedaba algunas casas más abajo. Todavía existe. Aunque ya no es lo mismo. ¡Qué buenos ratos pasamos Manuel y yo en aquellos tiempos! Aquel día nos pusimos moraos. El Sanlúcar era un bar muy típico y a los dos nos volvían locos los tacos de atún con una salsita de escabeche por encima y nuestras copitas de manzanilla. ¡Claro, de Sanlúcar de Barrameda! ¡Gloria bendita! A pocos metros, en los antros de la calle Escudellers, que servian de desahogo a los marineritos yankis que dejaban aparcado el destructor en el muelle cercano, sonaba más prohibido y maldito que nunca, el cante de Bambino: Procuro olvidarte, La pared, Culpable, Bebí de tus labios. ¡Y, mira, aquello fue un milagro! Cuando ya llevábamos el estómago bien entretenido y salimos a la calle, no caía ni una gota y, como si fueran caracoles, hombres y mujeres renacidas le

devolvieron a la Rambla de Barcelona el tráfico acostumbrado. Eso sí, algunos iban un poquito ladeaos. De verdad, esa Rambla tiene algo especial. Nosotros nos tomamos unas copitas en el Panam's y en un garito que había por la parte de atrás del Amaya que se llamaba Los Claveles, muy cerca de La Macarena, donde podías sentir las cosas de Las Grecas, de Peret, de Chacho. Y, claro, de Bambino.

Sin remedio. Bambino se perdía porque se buscaba. Perdido en ese mar fulgurante de aquellos náufragos tocados con el don de la trascendencia cotidiana. Blandiendo la flor de fango. Mientras, esa voz incandescente guiada por el instinto. Temblores de agonía. Algunos hombres, algunas mujeres, sobrecogen porque provocan en su hermano una suerte lastimosa de compasión. Esas gargantas resultan erquidas y orgullosas desde el desamparo y convierten a su hermano en confidente y sufriente. Pero esas fuentes de lo humano no son hermanitas de la caridad. Buscan el placer, dejan a su paso cadáveres azules, hermosos y confiados. Gozan. Carpe diem. Tempus fugit. Bambino se paseo como un príncipe por un mundo frenético de excesos. Noches saturadas. De lo sublime a lo canalla. Rumbas trágicas y enlutadas, fatalistas canciones por bulerias, rancheras desgarradas, boleros amargos, cuplés por bulerías vertiginosos, coplas arrastradas. Hoy, es un gitano de leyenda brillante y maldita. Imprescindible. ▶▶

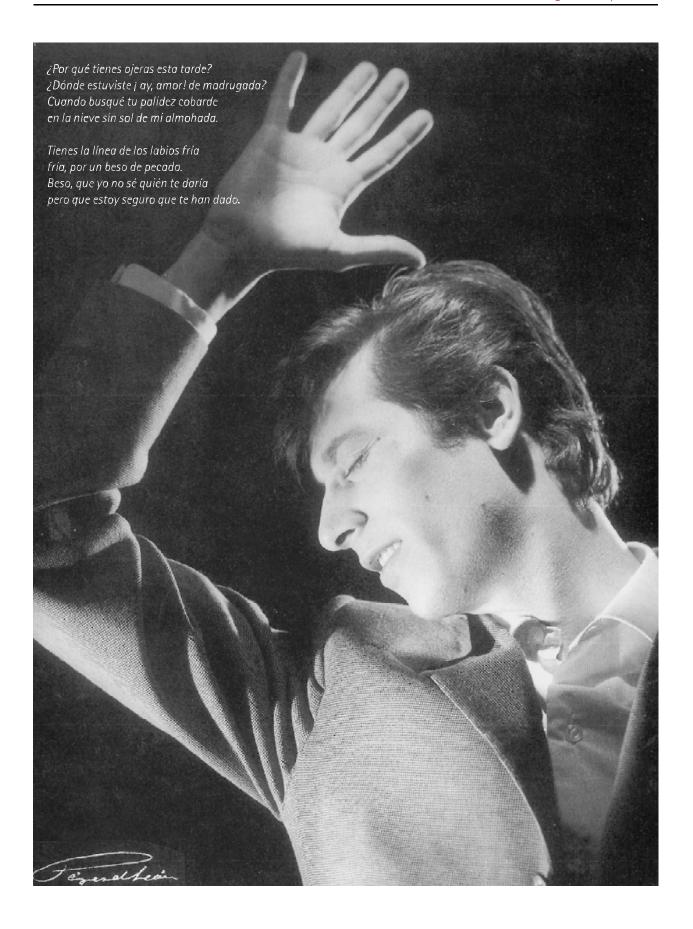

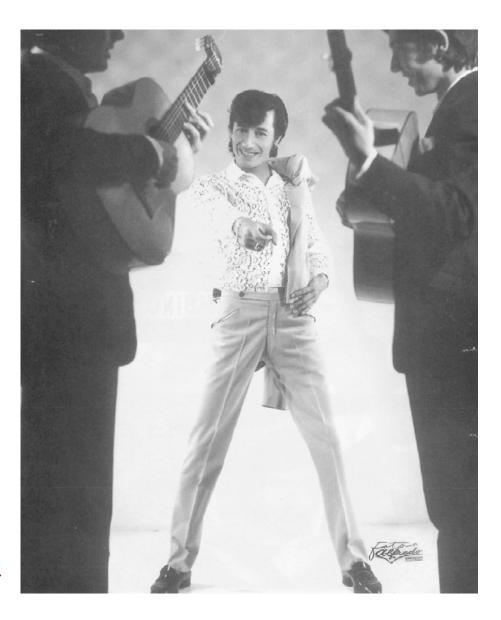
Con Don Antonio Mairena v el pianista Chacho

Todas mis canciones son maravillosas.
Depende de mi momento psicológico. (...)
Cuando canto Se me va, es porque alguien se
me va, y cuando canto Quiero, es porque
quiero... Así de sencillo. (...) He vivido todo lo
que cuentan mis canciones. Todo son vivencias
mías. Todo lo que he cantado lo he vivido y,
aunque no lo haya escrito, lo he imaginado.
Miguel Vargas Jiménez

- Cogimos un taxi y nos plantamos en la calle Aribau, por encima de la Avenida Diagonal, allí estaba la sala de fiestas Las Vegas, donde esa noche actuaba Bambino con su combo flamenco. Pantalones de campana, solapas gigantes, zapatos de plataforma, botas de cremallera por las rodillas, melenas y flequillos, motivos psicodélicos. Nos sentamos en una mesita redonda de aquellas minúsculas, donde a penas cabía la botella de White Label, dos botellines de agua, la diminuta cubitera con hielo, las pinzas y los dos vasos. ¡Ah! Y el cenicerillo, porque, entonces, yo fumaba como un carretero. Todo el mobiliario venía de Lilliput. Recuerdo haber visto entre el público a algunos miembros de aquello que se llamó la gauche divine, no en vano estábamos cerca de la famosa Tuset Street

- y de la tortillería Flash Flash. Eran arquitectos, fotógrafos, escritores, modelos, médicos e intelectuales de izquierda: Oriol Regàs, Teresa Gimpera, Guillermina Motta, Jaime Gil de Biedma, José Agustín Goytisolo, Serrat o Romà Gubern. Gente guapa y progre.
- Bambino pisó la pequeña tarima con el micrófono en la mano. Estaba acompañado por Paco del Gastor y Ramón Priego a la guitarra, Peluche con unos bongos entre las rodillas y Chipi y Juan haciendo compás y jaleando. Iba vestido todo de negro, pantalón de pata de elefante y camisa de seda haciendo unas aguas muy del gusto del momento. Hermoso. Patillas, una esclava de oro en la muñeca derecha y una cadena con un crucifijo en el cuello. Me acuerdo que durante su actuación, en una de las mesas había un grupo de clientes muy bullanguero y Bambino se molestó. Ni corto ni perezoso se encaró con ellos: "¡O se callan o me voy para dentro!". Se callaron. Él acostumbraba a llevar preparadas la mitad de las canciones de su actuación, más o menos, y a partir de ahí iba improvisando y atendía las peticiones del público. Aquella noche alguien gritó desde atrás pidiendo Mi amigo.

¡Que si quieres guerra!

Miguel Vargas Jiménez era un gitano genial del que se cuentan veinte mil aventuras. A principios de la década de los setenta se permitió el lujo de dejar plantado a Lauren Postigo, que dirigía el programa de TVE Cantares, porque no quiso levantarse a las nueve de la mañana para ir a cantarle a aquel señor. Aseguran algunos amigos, que un día se le metió en la cabeza convidar a comer a toda la selección de fútbol de la República de Argentina, que estaba concentrada en Madrid, y se gastó un dineral en llenarle el estómago a todo el equipo de peloteros, entre los que estaban, según dicen, Diego Maradona y Mario Kempes. El compositor musical Alfonso Carlos Santiesteban habla de Bambino: "Tenía una cierta predisposición a la tragedia. (...) Las canciones que hacíamos eran un reflejo, más o menos simulado, de la vida y el entorno en el que se movía y que a él, más o menos, le gustaba: las noches, las madrugadas, la copa de vino, la soledad, la tristeza (...) De todas formas, de cuando yo le conocía a unos años después cambió mucho. Se fue entristeciendo. Cuando yo le conocí no era tan depresivo. El alcohol y la droga no habían hecho todavía mella en él".

- Alli dentro, todo el mundo fumaba y bebía. Y Bambino ejercía de gurú de aquella orgía. Se me pone el vello de punta cuando pienso en la emoción que era capaz de provocar. Miguel era un mundo aparte. Aquella noche se dejó la garganta. No se guardó nada. Lo entregó todo. ¡Y eso, a mi... se me saltan las lágrimas! Cantó aquella de *Corazón lo*co y también *Soy lo prohibido*.

Soy ese vicio de tu piel, que ya no puedes desprender, soy lo prohibido.

- Cuando terminó, Manuel y yo lo esperamos para saludarlo. Pero resulta que estaban allí dos gitanitos artistas amigos míos y que también estaban esperando a Bambino. Adolfo Crespo, que era el representante de Miguel, hizo un intento por llevárselo al hotel a descansar, pero sabía que no tenía nada que hacer y lo dejó por imposible. Le gustaba mucho la juerga. ¡Bueno, nos gustaba a todos! Total, que nos fuimos los cinco a tomarnos una copita al club 240, que estaba en la misma acera veinte o treinta metros para arriba, porque allí trabajaba en la barra Bastián el Gordo, un primo de Manuel. Y cuando ya estábamos a gusto, nos metimos en dos taxis y encajamos hasta el tablao El Cordobés, en la Rambla. Estaba bailando El Toleo. La cuestión es que nos quedamos, al final, los cabales. El señor Adame, que regentaba el local, nos lo cerró para nosotros. ¡Claro, que Manuel se dejó unos buenos dineros! También se quedaron con nosotros uno de los tocaores del cuadro y algunas bailaoras. De charla. Cantando y bailando. Aquella noche fue larga. Fue la primera y la última vez que he estado de juerga con Bambino y hay dos cosas que no podré olvidar: el desgarro emocionante de su voz cuando remontaba aquello de voy a lavarme los labios con aqua bendita, para borrar los besos que un día me dieron tu boca maldita, y aquel punto gracioso que tenía cuando, a veces, se aturrullaba un poquillo y se le trababa la lengua.

El dinero lo he gastado y lo he disfrutado. Pero el amor es lo más importante. (...) Y a quién no le gusta la noche. Me encanta ¿Quién se enamora de día? Nadie.

Miguel Vargas Jiménez

Feroz, distinguido, salvaje. Bambino buscó el placer descarado apoyándose en el alfabeto del reproche y en unas letras radicales. Lujo, opulencia, promiscuidad. Después vino la decadencia. Y después el final. La tarde del cinco de mayo de 1999, en casa de su hermana María, en el barrio utrerano de El Tinte, muere Miguel Vargas Jiménez. De una cosa mala en la garganta que lo dejó prácticamente mudo. Se entregó al mito. Pero El Bizco ya no quiere hablar de eso, prefiere que nos demos un paseo por su barrio y me enseña la legión de grúas que se alzan por encima de las obras que están haciendo de La Mina una esquina lucida de Sant Adrià de Besòs. ¡Ah, nos tomamos un vaso de horchata de chufa! Porque El Bizco ya no bebe alcohol. Eso sí, los plajos no hay manera de dejarlos y no le falta nunca su paquete de negro en el bolsillo. ₩

A mi padre

Sebastián Porras Soto es periodista y escritor

Huracán bambino

□ Gonzalo Montaño Peña

iguel Vargas Jiménez, *Bambino*, nace un doce de febrero de 1940 en la flamenquísima calle Nueva de Utrera, esa que dicen que se alborotaba cuando Pinini se emborrachaba. Hijo de Miguel Vargas Torres, *Chamona*, barbero de profesión, y de Francisca Jiménez Ramírez, *Frasquita*, cantaora y bailaora, que limitaba su actividad artística al ámbito familiar y a su vez era hermana de otro fenómeno utrerano como Manuel de Angustias.

Todos tenemos un destino o, si prefieren, una personalidad que nos guiará por los caminos de la vida para elegir las opciones que se amoldan más a nosotros. Con más o menos suerte. Está claro que en el caso de Miguel, su destino no era ser barbero, como su padre había previsto con la mejor de las intenciones. Miguel soñaba con ser futbolista y se consideraba uno de los mejores defensas centrales.

Esta pasión la llevaría consigo durante toda su vida, junto a su afición lectora de la prensa deportiva. Su otra pasión siempre fue cantar. Era normal, teniendo en cuenta que desde pequeño había visto cantar a su amada madre Frasquita en fiestas familiares, también a su hermano Diego Chamona y, por supuesto, a grandes figuras del cante gitano de su Utrera natal como Perrate, Gaspar de Utrera o Fernanda y Bernarda. Pero él siempre tuvo claro que debería ser el número uno en todo lo que hiciera y por eso su camino lo debía trazar él mismo, aunque forjándolo con los metales que sus mayores le dejaron. Fue así como supo amoldar los cuplés por bulerías de Utrera o el cante por rumba a su fuerte personalidad artística y como nació no sólo un artista sino todo un género musical. El destino lo llevó a presenciar una de las primeras ediciones del Potaje Gitano de Utrera, donde actuaba Diego el de Gloria. Aquel encuentro lo marcaría de manera decisiva porque a partir de ese momento Miquel se convirtió en Bambino. Diego el de Gloria cantó aquella noche una versión del tema titulado Bambino piccolino de Renato Carasone y Miguel hizo suya esa canción aportándole su aire personal.

Su primo Juan el Lebrijano fue uno de los primeros en darle una oportunidad y se lo llevó al tablao La Venta de Antequera, donde Gitanillo de Triana se dio cuenta de las grandes posibilidades que tenía Miguel y lo contrató para El Duende, en Madrid, el tablao de la gran Pastora Imperio. De ahí al estrellato sólo le faltaba un paso y estaba definitivamente muy cerca. Entró a formar parte del grupo de Los Canasteros, el magnate del flamenco Manolo Caracol se queda rápidamente prendado de su arte y le da un papel protagonista en las actuaciones de su tablao. Lo llama aparte y le dice: "mañana vas a mi sastre y le dices que te haga tres trajes de calle". Y ya está. Bambino se convierte en toda una estrella en Madrid. Todos se guedan atónitos con la fuerza que irradia este gitano, con la espectacular manera que tiene de moverse sobre las tablas y la genial manera de quitarse la chaqueta, que luego otros artistas recogerían de él.

A partir de aquí empiezan a lloverle ofertas de trabajo y proposiciones discográficas. Su primer disco lo grabó a los veinticuatro años con la compañía Phillips y contenía su famoso *El poeta* lloró, tema que le pediría el público hasta el final de su carrera. Seguidamente, graba tres EP's con la misma disquera hasta que Columbia, con gran vista comercial, lo ficha para grabarle dos discos más todavía en 1964. Todo esto lo compagina con un incesante trabajo en directo en el tablao Torres Bermejas, donde tiene un papel protagonista junto a La Paquera de Jerez y el bailaor Faico. El público de toda España y del extranjero se rinde a su arte en sus numerosas actuaciones enmarcadas en interminables giras en las que llega a recorrer hasta 5.000 kilómetros semanales. No sería hasta 1967 cuando Bambino graba su primer LP, que contenía algunos de sus más afamados éxitos como fueron La pared o Payaso, además de otros temas compuestos por grandes como Quintero, León y Quiroga o Salvador Távora. Estaba acompañado por grandes guitarristas como Paco Cepero, Juan Maya, Marote, y su inseparable Paco del Gastor. Su repercusión es tal que se convierte en el artista más importante de Columbia hasta mediados de los setenta. Era tan valorado que le dieron libertad total para grabar lo que quisiera y cuando quisiera. Asi, en plena efervescencia artistica, Miguel a pesar de las largas noches de

trabajo y de juergas, antes de llegar a su casa, varias veces decide marcharse para el estudio porque, según él, estaba inspirado y lograba grabar un disco entero en una sesión.

Sin embargo, la evolución de la sociedad española de mediados de los años setenta, que buscaba desligarse de todo lo anterior, por considerarlo afín al régimen franquista, y fijarse más en modelos extranjeros, va dejando de lado a un Bambino que, aunque sique trabajando en salas de fiestas y celebraciones populares, pierde fama y sus discos no tienen la misma repercusión. Después de veinte años de trabajo con Columbia, ficha por la Fonográfica Española para grabar Soy lo prohibido en 1985, con la producción de Gonzalo García Pelayo y la guitarra de Enrique de Melchor. Un disco con un sonido renovado y actualizado que sería bien acogido por el público y del que se extraerían dos singles. Una de las obsesiones de Miguel, en esta etapa de madurez, fue su preocupación por que se supiera su verdadera edad. Llegaba a enfadarse bastante cuando se la preguntaban, de modo que, a través de un amigo policía, consiguió un carné de identidad en el que constaba que tenía ocho años menos...

Ya no grabó más discos hasta 1996, aunque su trabajo en directo continuó, al igual que su estilo de vida siempre frenético: decía que la vida había que beberla a grandes sorbos.

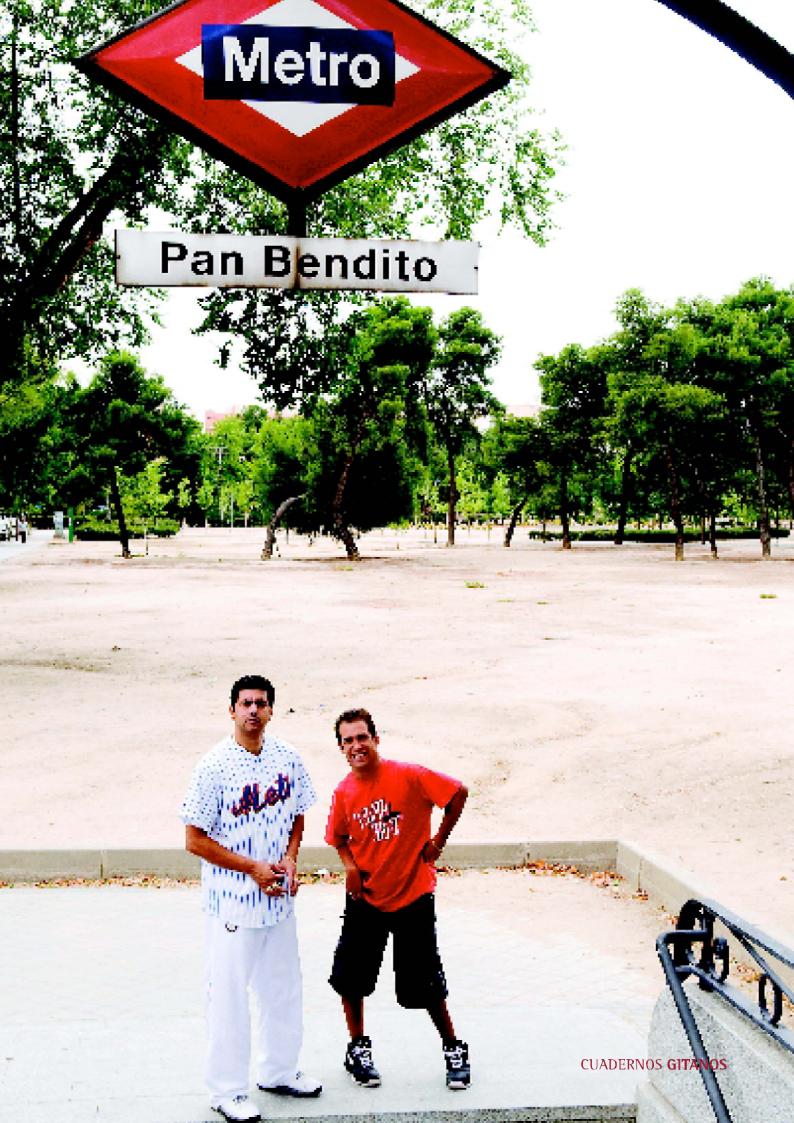
También le llegarian los premios como reconocimiento a su magnifica trayectoria. En 1996, año en el que grabó su último disco, titulado Resucité, el médico le diagnostica una "guasa" en la garganta, sus familiares le ruegan que se opere pero él se niega, ante la probabilidad de quedarse mudo en la intervención y alega que los años que ha vivido han sido tan intensos que es como si hubiera vivido cada año por dos. Además, seria en estas fechas posteriores a la grabación cuando Bambino pierde el amor de su vida: su madre Frasquita. Este hecho le afecta tan profundamente que deja de tener interés por cantar. A partir de ahí se retira y se instala en casa de su hermana María, quien permaneció siempre a su lado. El día uno de mayo de 1999 sus amigos le habían preparado un gran homenaje en el Teatro de Utrera al que José Mercé no dudo en asistir. El médico recomendó a Miguel que no fuera, pero prefirió disfrutar de un rato a gusto y acudió a su homenaje. Cinco días después falleció en casa de su hermana, en el polígono utrerano de El Tinte. Ese fatídico día, la rumba y la canción gitana perdieron un padre y Utrera a uno de sus personajes mas queridos.<mark></mark>◀

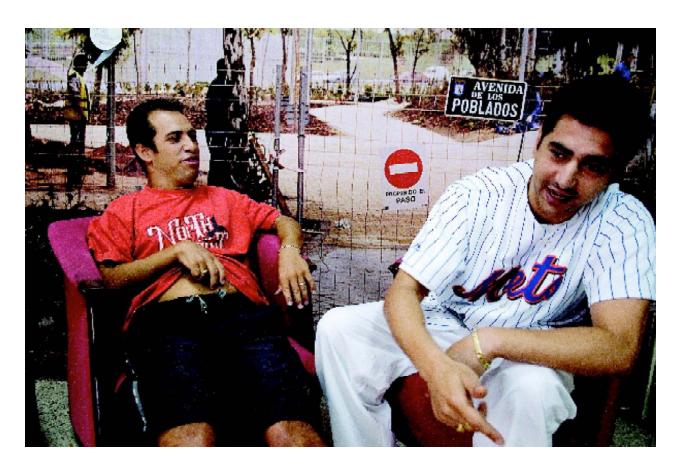
Gonzalo Montaño Peña es periodista

RAP GITANO

TEXTO: ANTONIO MÉNDEZ RUBIO FOTOS: LUZ MARTÍN

n su conocido y precioso libro *Memoria del flamenco* dice Félix Grande que el flamenco tiene que ver con una "venganza de los desposeidos" (1999:140). Es una afirmación intempestiva, dura, conscientemente antirretórica, tenaz. De hecho, convoca la tenacidad y la intemperie de las músicas gitanas y, con ellas, de las culturas desprotegidas, subalternas, miradas casi siempre de reojo. Son los sonidos, las imágenes, las voces, las huellas invisibles. Y es que si mirar no nos asegura llegar a ver, mucha menos garantía de visión se puede tener cuando no se mira o se mira de reojo, o con un desdén no siempre descubierto ni asumido. No es que no veamos lo que es invisible, es que hay cosas que son invisibles porque no las vemos, porque no las queremos ver ni oír, porque no podemos, porque no sabemos. Y a veces es así, estamos ante ese límite de la percepción, porque eso mismo que tenemos delante nos confronta con ese límite, nos pone a prueba, nos lleva más lejos de lo que esperábamos.

Langui y Gitano Antón

En este sentido, en la invisibilidad de la música popular, y en concreto de la música gitana, puede haber escondido un desafío, un regalo. A propósito de lo visible y lo invisible escribe también Félix Grande: "En los cantes más sobrecogedores y primigenios el pueblo no es frecuentemente visible. Quiero decir: no son frecuentemente visibles la política, la revolución o las revueltas, los conflictos de clases, el combate que se abre pariendo el porvenir. Son visibles, sí, los desgarros individuales que llamamos angustia, lamento, terror, desesperanza".

Está claro: la dimensión política del cante, o de la música popular en general, no se inscribe sólo ni principalmente en los temas sino que traspasa todos los componentes del lenguaje musical, así como la forma que esa música tiene de ser vivida (cuerpo, ritmo, timbre, cadencia vocal, material instrumental...). En otras palabras, la política de la música popular (del blues al hip-hop, del flamenco a la salsa...) no tiene tanto que ver con lo que se dice como con la *raíz del decir*. Esto significa que una soleá de José Menese puede ser más políticamente crítica que cualquier otra de

sus tonás más combativas, o que hasta las grabaciones más supuestamente patrióticas de La Paquera de Jerez en los años cincuenta pueden estar minando el españolismo de la letra mediante las heridas de la pobreza, del dolor colectivo o de la experiencia como mujer, que marcan hasta las inflexiones de su voz o sus giros respiratorios. De todas formas, volviendo a la idea de Félix Grande, lo que nadie nos asegura es que la angustia o el dolor hayan de ser *per se individuales* mientras que la política o la lucha tuvieran que ser por definición sociales. Más bien debería repensarse hasta qué punto la lucha social es una cuestión también individual, y hasta qué punto el dolor o la soledad son también cuestiones sociales. Sólo así podremos comprender mejor la relación entre política e invisibilidad en las tradiciones multifacéticas y contradictorias de -por ejemplo- la música

Una dificultad añadida, desde luego, la plantea ese gigantesco mecanismo de producción de imágenes y amplificación de lo visible que son los *mass media*. Los medios masivos de comunicación adaptan el mundo a un proceso

de hipervisibilidad o pantallización de lo real que, por una parte, abre como nunca los márgenes de la información y el entretenimiento mientras, por otra, delimita inercialmente una frontera indiscutida justamente entre lo real y lo no real, lo que no existe (y cómo) y lo que no existe (y por qué).

La figura del gitano sigue ocupando aquí un lugar precario, estereotipado, la posición de otro todavia marginal o directamente exótico. Por eso se ha señalado recientemente que, "en consecuencia, el tratamiento mediático de los asuntos gitanos acostumbra a ser tan poco considerado como suele serlo con el resto de grupos sociales que ni protestan, ni transmiten una sensación de avance e influencia" (Oleaque 2007:20). Las tendencias a menudo inconscientes al insulto, el desprecio o la criminalización se vuelven así expansivas y, a causa de ello, quedan naturalizadas en el sentido común de la gente (que a su vez mantiene vivos prejuicios ancestrales y los ve reforzados por la dinámica de la cultura masiva).

entonces lo que aparece y desaparece ante nosotros cuando se habla de rap gitano? Hay una respuesta que dan los hechos. Es decir: en la gala de los Europe Music Awards de 2006, La Excepción recibe el prestigioso Premio MTV al mejor grupo español del año por delante de formaciones de presencia reconocida como La Oreja de Van Gogh o Macaco. Como diría la prensa en esos días, el grupo rapero de Pan Bendito se ha convertido en un "fenómeno de masas". El rap gitano es, en fin, una música hipervisible. Pero hay quizá también una respuesta menos obvia, que encierra una nueva pregunta invisible. Quizá se podría rastrear esto último viendo por un momento qué marcas deja en esta música rap o hip-hop la tradición de la cultura gitana, y qué marcas deja en la cultura gitana la llegada de esta música juvenil y rebelde. Es como un cuchillo de doble filo. A lo mejor se podría entonces entender un poco más claramente por qué hablamos aquí de una revancha doble.

El hip-hop, como le ocurrió al flamenco o al jazz en sus primeros tiempos, es todavía expulsado del estatuto cultural o del canon musical

La cultura gitana encarna así una especie de lugar inquietante, de cruce peligroso. Precisamente una señal de tráfico que advierte "CRUCE PELIGROSO" aparece fotografiada en la parte izquierda de la portada del disco Aguantando el tirón (2005) del grupo de rap gitano La Excepción. En algunas de las versiones promocionales de esta portada esa señal de peligro no aparece en la imagen. Es difícil aseverar por qué. Pero es más fácil confirmar al menos que ese mismo ir y venir de la señal, esa huella (entre)vista es un foco de sentido y de valor, autoconsciente, no anecdótico. Enmarcando el corro de los amigos, acompañando la alegría de la guitarra compartida tanto como el trabajo rutinario de los obreros en los caminos, esa advertencia de "Cruce Peligroso" se coloca sobre una valla provisional, sobre un límite en precario, dispuesto a ser tumbado, a ser sobrepasado.

Así pues, ¿no será entonces un cruce peligroso lo que la música gitana nos invita a contemplar y a atravesar? ¿y qué es

Una música expulsada

Tanto el flamenco como el hip-hop comparten la huella de una historia nómada. En tiempos de globalización, cuando las comunicaciones se generalizan y los desplazamientos son ley de vida, cobran un nuevo impulso los cruces menos previstos, más peligrosos: uno de esos cruces es el de tradiciones y formas culturales que van de un sitio a otro porque ésa es su señal histórica, porque es contradictoria con ellas mismas la idea de un anclaje territorial definitivo, de una propiedad de por vida, de un cierre identitario o excluyente. Esas formas culturales, esas músicas en este caso, atravesadas así por el nomadismo, la impropiedad y la apertura precaria de todos sus recursos... entran en una relación conflictiva con el orden existente, con el statu quo, que precisamente apoya su propio poder en los pilares de la localización disciplinaria, la posesión compulsiva y la falsa opulencia de bienes simbólicos y materiales. Hablamos entonces de músicas sin sitio, en tierra de nadie o fuera de lugar. Es importante retener esta idea para salir del posible engaño o trompe l'oeil que significa ver a veces ▶

representadas estas músicas en el escaparate del espectáculo mediático: la cultura masiva juega la baza de la apariencia democrática (el "todo cabe") justamente para reproducir de una forma más ciega toda una serie de tendencias redundantes a la estandarización y el adormecimiento.

Podríamos hablar entonces de músicas expulsadas. Y esto al menos en un doble sentido: de una parte, por cuanto son inventadas y vividas por grupos sociales fuerade-lugar, sin acceso a los núcleos de valor simbólico legitimados socialmente, o directamente expulsados de esos núcleos de significación delimitados por la opinión pública; de otra parte, por cuanto los códigos musicales populares tienden a ser menospreciados por la mirada académica o la high culture.

En el primer sentido, el rap gitano no puede entenderse al margen de la experiencia colectiva de la expulsión social, que arranca como mínimo del siglo XVII en España. En efecto, con la época de ocaso histórico y socioeconómico que fue el reinado de Felipe III, la tendencia a identificar al gitano con una alteridad antimoderna y antisocial se hará fuerte en los discursos de los arbitristas (o consejeros de Estado) a lo largo del siglo XVII como Frav Melchor de Huélamo, Manuel Fernández de Córdoba o Sancho de Moncada, quienes definen al gitano como un problema para una nación emergente que necesitaba chivos expiatorios. En su Restauración política de España (1619) Sancho de Moncada escenifica una demonización moralizante y autoritaria del pueblo gitano dentro de su capítulo ocho, titulado "Expulsión de los gitanos", e inspirado en una secuencia apabullante de referencias bíblicas. Sin embargo, como han demostrado los estudios

históricos y antropológicos más atentos, lo más inquietante de este recorrido secular de discriminación es observar hasta qué punto esa discriminación se ha seguido dando por razones que quizá no tengan tanto que ver (o no sólo) con las políticas institucionales sino con las condiciones económicas de vida o con las reglas ideológicas y estructurales de la política estructural moderna (como la burocratización, la disciplina o el racismo). Una muestra reciente de lo primero la ofrece "Intro"/"El Outro" de La Excepción en Aguantando el tirón (2005) donde la condición de expulsados de la obra, del mundo del trabajo, se convierte en el lugar desde el que las canciones cobran sentido, y donde el destino social del joven gitano se cruza (peligrosamente) con el del parado o el inmigrante. Y una muestra clara de lo segundo, también de La Excepción, es el track "Jambo" loco", cuyo vídeo-clip refuerza la denuncia del sistema educativo, de las instituciones políticas y de la burocracia administrativa como medios de represión y, digamos así, de expulsión.

Como ha argumentado despacio Teresa San Román en La diferencia inquietante (1997), la tendencia institucional al asimilacionismo de la cultura gitana ha funcionado a menudo como una forma light de discrimación real. La normalización legal del gitano implica entonces un gesto ambivalente, que por una parte ayuda al gitano en sus capacidades de supervivencia y libertad como ciudadano mientras, por otra, le empuja a abandonar algunas de sus condiciones de vida y de sentido más exteriores a la norma de la sociedad oficial. La modernidad implica así un espacio tenso de conflicto y negociación entre cultura gitana y cultura oficial, con un desgaste consecuente para las dos partes, pero lógicamente mayor para la parte más ▶

débil. A partir del período 1970-1980, cuando los jóvenes raperos de hoy estaban viniendo al mundo, las condiciones de supervivencia para los gitanos se están volviendo arduas y nuevamente asfixiantes. Así lo explica San Román (1997:238): "aquella población mil veces expulsada, realojada, hacinada, (...) aquella población que de repente se ve expulsada de sus puestos de trabajo, que ve a sus antiguos amigos del barrio con una pancarta para que se vaya o para que sus hijos y nietos no vuelvan por la guarderia; a aquella población se le dio trabajo y escuela y, con ello, hábitos de consumo y esperanza, pero muy pronto le sería arrebatado todo ello de nuevo, dejando sólo los deseos y la frustración. Ahora hay algunos que venden droga. Pero ¿qué quieren ustedes que vendan? ¿Bonos del Estado?". Desde los submundos del rap gitano se ha aprendido de esta experiencia de las generaciones anteriores, se ha sabido comprender y reivindicar un lugar de vida que, viniendo de la pobreza, la marginación y la violencia, busque salir desde ahí a una nueva intemperie de encuentro y de abrazo. Cualquiera que oiga esas canciones, incluso y sobre todo en su inseguridad, en su ruido rebelde, confirmará este apunte y podrá empezar a valorarlo mejor de lo que se ha hecho hasta ahora.

Pero el hip-hop, como le ocurrió al flamenco o al jazz en sus primeros tiempos, es todavía expulsado del estatuto cultural o del canon musical. Y es así por su deuda con las formas de vida populares, subalternas, sometidas a una invisibilidad insidiosa. De modo que la persecución de la cultura gitana no admite sólo el significado contraépico de aquel escalofriante disco del Lebrijano (Persecución, 1980) sino que afecta a los modos de hacer música y que la música tiene de interpretar el mundo y la vida en común. En la filosofía occidental, desde Platón hasta Adorno, pasando por Kant o por Rousseau, la música popular es asimilada a una posición jerárquicamente inferior, menor, dentro de un orden binario de prioridades que hemos interiorizado durante siglos: alto/bajo, alma/cuerpo, sublime/grotesco, civilizado/salvaje, profundidad/superficie, melodía/ritmo, escucha/baile... y así sucesivamente. Las músicas populares de raíz subalterna y crítica, como es en este caso el hip-hop, apuestan por el segundo término de

estas oposiciones, señalan su valor olvidado, lo recrean e intensifican poniendo en crisis esa supuesta oposición jerárquica, haciendo saltar por los aires la barra que supuestamente separa un elemento de otro. Pongamos por caso la oposición serio/risible (en los términos de Platón spoudè y paidia): la risa no se deja manejar como arma de autoridad o de poder, más bien, como demuestran las tradiciones carnavalescas, como una herramienta de provocación y de lucha libertaria. ¿Se puede oir al Langui o al Gitano Antón sin atender al valor provocativo de la guasa, a lo que ellos mismos han llamado "rap cahondo"? Y esa guasa ¿le quita valor cultural o político a su discurso? Sería como despreciar el cine de Woody Allen o la poesía de Gonzalo Rojas por no ser todo lo serio que se debería con los temas más serios y respetables que pueda imaginarse. ¿Qué implica titular un disco, como la maqueta autoproducida en 2008 por Panbeninthehead, Almika con el Risión?

De hecho, puede que con este cuestionamiento de la oposición alto/bajo esté trabajando sutil pero eficazmente el trabajo de La Shica. La puesta en escena y la concepción del disco Trabajito de chinos (2008) hacen de La Shica (Elsa Rovayo) un punto de encuentro entre hip-hop, flamenco, copla y danza contemporánea que es tan nuevo como inquietante, tan imprevisto como seductor. No es casual que su primer single se titulara "Zíngara rapera". La Shica esgrime una poética del placer y del deseo que impulsa (y es impulsado por) su reivindicación del lugar dañado de la mujer gitana, como se ve sin rodeos en su versión de "María de la 0" ("qué desgrasiaita, gitana, tú eres..."). Esta poética entronca con las últimas propuestas de Arianna Puello (aflamencada con la colaboración de Elena Andújar) y de La Mala Rodríguez –en *Alevosia* suena la guitarra de Raimundo Amador- aunque éstas dos b-girls están apostando por una producción más explícitamente hiphopera que en el caso de La Shica. La Shica reactiva así el trabajo creativo con el dolor que viene haciendo Martirio o de forma más festiva Amparanoia, al tiempo que toma una distancia firme con respecto a mestizajes hiphoperos más inofensivos como la propuesta representada por Las Niñas, grupo en el que milita Alba Molina, hija de los, en su día, flamencos transgesores Lole y Manuel.

La Shica, zingara rapera

Pues bien, una reflexión simultánea a la sugerida sobre el valor crítico de lo bajo o de la risa debería trasladarse a otros componentes de la práctica musical popular, como la pregnancia de la voz, la corporalidad del intérprete y sus interacciones con la comunidad de oyentes, la potencia transgresora del baile, la hegemonía irrenunciable del ritmo, etc. Se da aquí una suerte de política del cuerpo (Washabaugh 2005:34) que vuelve a unir los destinos del hip-hop y el flamenco, y a éstos con el blues o el rock... Y esa antipolítica es en todo momento consciente de su aterrizaje en las zonas de sombra, en los golpes bajos, en los sótanos de la conciencia colectiva: "soy barriobajero mero"... y así lo atestiguan los vulgarismos, el léxico caló, las desinencias y los giros expresivos contra todo glamour, corrosivos, imperdonables... y así hasta esa pieza estremecida que es "Hoy frescuni" (¡Cata Cheli!, 2003), donde la intemperie invernal y la pobreza familiar destilan un estribillo desesperado y resistente. El baile, o como mínimo el movimiento y el desplazamiento del cuerpo, se convierte aquí en condición de libertad biopolítica, respiratoria, que acompaña el estigma de estar "marcao pa to la vida" y lo sobrelleva traduciéndolo al código de una convocatoria abierta, de la re-unión –no en balde "Jambo loco" (*Aguantando el tirón*, 2006) se apoya en un sampler irresistible de Manhattan Transfer. La música hace así sitio para nuevos encuentros.

Otro lugar de encuentro

Lo que consigue el lenguaje sonoro del hiphop: que el rap gitano no sea ante todo gitano sino rap, música compartida, lugar de encuentro. Igual que el flamenco "no pertenece en exclusiva a una comunidad o a otra" (Cobo 2007:31) sino que, a partir de la experiencia gitana del sufrimiento y la alegría, se nutre de los cruces más peligrosos, así el hip-hop puede estar viviéndose como un espacio no exclusivista o esencialista (cultura de negros no de blancos, cultura de jóvenes no de adultos, cultura de chicos no de chicas, cultura suburbana no urbana...), sino como un espacio de inclusión, de apertura, como un espaciamiento en las formas de vida sin aire propias de nuestro mundo de hoy. Ahí ya radica buena dosis de su política invisible: en ser un lenguaje de inclusión y no de exclusión dentro de una sociedad que ▶

normaliza y ordena la vida desde un régimen justamente de exclusión autoritaria, continua y no siempre explícita.

Está dicho de una forma abierta, directa, y además bailable, en una canción de La Excepción como es "Nos late fuerte": una base de guitarra flamenca se combina con coros soul para engarzar una especie de rumba automática arañada por el scratch. La colaboración con Antonio Carmona de Ketama, o el vínculo en la realización con Frank T, son señas inequivocas de esta voluntad de unión, y de actualización de una tradición inclusiva, no cerrada. En ese espacio sonoro estallado que "nos late fuerte" se inscribe entonces la llamada al encuentro desde la precariedad y una humildad que se vuelve excesiva, es decir, transgresora ("razones han bastao / pa que me haya descalzao..."). A la manera de Walter Benjamin, podría hablarse aquí de cómo la música asume así la persistencia en una tradición del peligro, en el peligro de una tradición que se renueva y reabre utópicamente para formular la necesidad incesante de nuevos cruces. Estaba anticipado en "Oye compai" (así como en los clips tanto de "Oye compai" como de "Nos late fuerte"): "Yo soy asina y opino que hoy nuestro disquino tiene que ser escuchao por toda mi vecindad da igual cuál sea la raza si hay chuflo en la terraza y el rap es de los buenos tos querrán fumar...". Esa apertura se topa pues con la urgencia de combatir estereotipos, ya sean cómicos ("nunca dije fragoneta, tampoco malacatón...") o los clichés al uso del rap agresivo, fálico, individualista (frontalmente desmontado en "Se muera la madre"). El supuesto carácter arrogante y opulento del rap se traduce así en un espacio de fragilidad y de caída, donde es sintomática la

colaboración en "3 chavorrós y un destino" con Kamikaze -el mejor representante de un rap rabiosamente "cuesta abajo", insuficiente e incompleto, desde los tiempos sombríos de El Club de los Poetas Violentos.

Desde una óptica formal, esta necesidad de apertura y de encuentro se ve propiciada por un recurso compositivo vital para el hip-hop como es el bricolaje, su apuesta por la inestabilidad de los (des)arreglos (insertos, skits, sampleados, ruidos...), que ayuda sin descanso a concebir un mundo de sonidos donde lo distinto se da unido sin dejar de ser distinto. Esa tensión dialógica, a su vez, es reforzada por la dialéctica rítmica entre repetición y variación, y muy visiblemente por un uso plurilógico e interactivo del micro, que es huella de una pragmática comunitaria (propia de las músicas que vienen de trayectorias nómadas o de experiencias de esclavitud). Este juego productivo con las fisuras y los conflictos de la forma está en la médula del hip-hop como anticanon, como código descentrado y hermorrágico, como forma de resistencia y protesta, pero también de querer vivir las relaciones con el mundo y los otros desde nuevas posiciones de encuentro con lo(s) otro(s).

Por su parte, estas tácticas descentradas y comunitarias recuerdan concepciones de la acción sociocultural que vienen de las tradiciones libertarias -por ejemplo del anarquismo andaluz relacionado con el flamenco, entre otros, por Grande (1999: 319 y ss.). Se trataría de espacios de sentido de vocación antiautoritaria y, por qué no decirlo, antiestatalista, o como mínimo antipatriótica. Se habla a menudo de rap español, pero una mirada cuidadosa en este sentido pondría de relieve la insistencia de este rap por derribar los iconos institucionales e ideológicos más emblemáticos del españolismo. Así lo entiende sin ir más lejos el Gitano Antón, cuyas letras combinan una dureza crítica creciente con un acercamiento de la técnica vocal a la ruda estela de Kase. O con Violadores del Verso. El tema del Gitano Antón "Díaz de Vivar", incluido en Almika con el risión (2008) extrema esta visión de España como historia de expulsión, de represión fascista, de consumismo y autoritarismo encubierto, como "madre que mató a sus hijos" o como "país del dolor" -por usar con esta última cita una expresión del poeta Antonio Gamoneda. La presunta frivolidad juvenil y escapista del hip-hop enseña entonces toda su potencia para reconocer la destrucción y para, al tiempo, impulsar la reconstrucción de una memoria de los muertos, de una vivencia subversiva del extrarradio, de la extranjería en el sentido de subjetividades extra-territoriales, impertinentes o (de nuevo) fuera de lugar.

Esa interpelación comunitaria, autocrítica, fisurada, se enfrenta una y otra vez con el etiquetado masivo, con la obsesión mediática por el encasillamiento y la proliferación de modas. De ahí el desprecio por la televisión, la desconfianza hacia la prensa o la distancia

crítica con respecto a la labor de los grandes medios de comunicación, que alcanza su tope más raw con "Amos chacho", pero que es una constante en el ámbito del rap más combativo. Pero ese distanciamiento de la realidad mediática explica al mismo tiempo por qué el hip-hop más desafiante, como ocurre con La Excepción, desemboca en un pulso fuera de lugar, en un no-lugar o espaciamiento invisible: está siempre fuera de sitio. Y aquí es preciso insistir en que ese fuera-de-lugar es todavía un lugar social: es de hecho el lugar que la sociedad prepara para quienes cuestionan sus convenciones y traspasan sus límites. Cuando estos jóvenes músicos declaran públicamente: "Cumplimos una labor social. No queremos convertirnos en unos pijos más..." (El Mundo 3/10/2006, p. 67) o "como los políticos lanzamos un mensaje, sólo que en chándal y playeras" (ABC-Madrid 360, p. 42)... se pone de manifiesto una autoconciencia biopolítica, una especie de lucha invisible, que sólo pasa inadvertida para los oídos que viven de su propia inercia o su propia falta de atención a lo que está pasando alrededor nuestro. ¿Hasta cuándo aguantarán amablemente cerrados nuestros oídos? ¿Hasta cuándo seguiremos creyendo que lo que vemos no es sólo una forma de la ceguera? 🖊

> Antonio Méndez Rubio es profesor de Teoría de la Comunicación en la Universidad de Valencia.

- REFERENCIAS

Cobo, E. (2007) "Gitanos y flamenco". *Cuadernos Gitanos* 1, pp. 29-33.

Grande, F. (1999) *Memoria del flamenco*. Madrid: Alianza Editorial.

Oleaque, J. M. (2007) "La imagen de los gitanos en los medios de comunicación". *Cuadernos Gitanos* 1, pp. 20–23.

San Román, T. (1997) La diferencia inquietante (Viejas y nuevas estrategias culturales de los gitanos). Madrid: Siglo XXI.

Washabaugh, W. (2005) Flamenco: Pasión, política y cultura popular. Barcelona: Paidós

Entrevista a Gitano Antón, cantante de La Excepción

"Somos gitanos, yoflamencos"

La Excepción es una banda esencial en el hip hop en castellano, y su esencia es netamente calí. Ésta recae especialmente en Gitano Antón. En esta entrevista para *Cuadernos Gitanos*, repasa su carrera y habla de sus inquietudes y de su vida en el barrio madrileño de Pan Bendito.

TEXTO: JOAN M. OLEAQUE FOTOS: LUZ MARTÍN

ay muy pocos grupos europeos de rap que hayan trascendido más allá de las fronteras del género. Uno de ellos, sin duda alguna, es La Excepción. Su mezcla de conceptos gitanos, de discurso en caló callejero, de poesía rapera y de autenticidad a prueba de bombas, les ha hecho ser considerados por todo aquel que le pida a la música algo diferente y singular. Su público abarca desde jóvenes flamencos, a gente de la electrónica, amigos de lo étnico y, por supuesto, un ejército de b-boys y b-girls (así se autodenominan los amantes del hip hop). Su fórmula -aplicar lo gitano a un género negro- se ha hecho con el blues, pero no antes, ni así, con la poesía suburbana. Desde que La Excepción publicó su primer disco Cata Cheli (2003), no ha parado de hacer conciertos. Han estado en los Festivales más importantes y más variopintos: Viña Rock, Bam, Mediàtic, Festival del Norte, Cultura Urbana e incluso en Sónar. Han recorrido toda la geografía española y llegaron a Japón para participar en la Exposición Universal de Aichi.

Cuando editaron su segundo disco en 2006, Aguantando el Tirón, recibieron el Premio MTV Europeo al mejor grupo español. Desde su sitio web -www.laexcepción.net- emiten un programa de radio semanal llamado Radio Taraská. En 2008 han sido elegidos para crear el tema principal de su película Cobardes. En el reciente festival de San Sebastián se pudo ver también El truco del manco, la primera película en la que interviene El Langui, uno de los vocalistas -o de los MC, en lenguaje del rap- de la banda y están trabajando en el nuevo disco, que podrá llegar en la próxima primavera.

Sus tres miembros son esenciales. El Langui desprende un carisma que emana de la superación de la minusvalía física con una personalidad creativa apabullante. La Dako Style es el disc jockey del grupo, el encargado de sembrar las bases sobre las que cantan los otros. Por último, Gitano Antón, el otro MC de la banda, tiene una voz profunda, es una explosión humana en el escenario, y representa la conexión

directa entre el grupo y lo gitano. El barrio de Madrid donde nació La Excepción, Pan Bendito, está fuertemente marcado por todo lo caló social y humanamente-. Pero Gitano Antón -Antonio Moreno Amador, de 30 años- es realmente el único miembro gitano del grupo. Acaba de brindar al público una maqueta en solitario: se llama Almika con el risión, está producida íntegramente por él mismo y se puede encontrar en Internet vía www.myspace.com/almikaanton. La siguiente conversación se mantuvo por teléfono, y en ella Antón demuestra cómo él mismo es la mejor prueba de que puede aplicarse un legado musical reciente a una cultura de mil años. Y de que, cuando sale bien, es algo muy bueno.

Cuadernos Gitanos: ¿La fuerza gitana en La Excepción viene de ti?

GITANO ANTÓN: "Mi barrio entero está influido por lo gitano, esa es la realidad; España entera lo está, si observamos los préstamos que se han tomado para incorporarlos a la lengua castellana. Nos damos cuenta si atendemos a la escucha que diversas generaciones han hecho de gente como de Los Chichos, por ejemplo. De nosotros llegaron a decir que éramos como Las Grecas, y casi que va a ser verdad..." (ríe).

CG - ¿Eres más flamenco o b-boy?

GA - "Somos gitanos, hermano, no flamencos, no hay que confundir las cosas. Yo he hecho todo lo que conlleva el hip hop, porque empiezo a pensar ya que para él uno nace, no se hace. No aspiro a un público de flamencos, aunque gustamos a los gitanos, eso lo sabemos. No creo que el hip hop deba ser como una especie de nuevo flamenco; yo tengo ritmo, hago las cosas gitanamente, pero no sé nada de bulerías, e intentar juntar las dos cosas me parecería mezclar churras con merinas; más bien pienso que es un estilo que transmite bien lo que uno es, que deja filtrar bien aquello que forma parte de uno; pero no creo que debamos buscar híbridos entre rap y flamenco o cosas así, en mi opinión sería falsear las cosas: quizás quede en plan purista, pero es como yo lo veo."

CG - Quizá utilices la palabra "hermano" más que "primo", pero parece que nadie te quita el "gitanamente" de la boca.

GA – "Normal, es que así vivimos la vida y el hip hop: gitanamente. Otros viven el rap con jazz, o con lo que sea, nosotros lo hacemos gitano porque lo gitano está en nosotros. Por eso hay que diferenciar entre nosotros y gente pija que hace lo mismo. Creo que el público no nos pone en el mismo cajón."

CG - Hay mucha curiosidad respecto a vuestro nuevo disco. ¿Cómo será?

GA – "Puede que llegue en 2009, eso queremos. Estamos trabajando mucho la producción, queremos que los textos estén *niquelaos*, todo perfecto. No espero que perdamos frescura en ese proceso de acabado, de maduración, pero si es así, valdrá la pena. Lo fresco está bien, y es nuestra baza en el directo, pero un texto *niquelao*, hermano, te hace crecer."

CG - ¿Habéis encontrado racismo desde vuestra posición?

GA – "En España ha bajado la xenofobia, creo, pero no el racismo: si no hubiera racismo pararían las guerras y todos los males, pararía la cara más fea del sistema; cambiaría, y hay muchos intereses para que esto no pase. Aunque tengo que decir que, dentro del hip hop, tanto desde los grupos como desde el público, a nosotros siempre se nos ha mostrado respeto. Quizá podría parecer raro que lo gitano impregne un género que es negro, pero así ha sido."

CG - ¿Por qué el hip hop en España es tan social, tan reivindicativo?

GA – "Es cierto que aquí, en Bélgica o Francia el hip hop es así, pero es su personalidad. Si te coges al pop, son historias de amor, si te coges al hip hop tendrás historias sociales: nuestro abanico de temas es amplio, pero es el que es, tiene su sentido y no veo la necesidad de cambiarlo. Además, el público del rap es joven: puede que lo que yo recito no le cambie la vida a una persona de 25 años, pero igual sí influye fuerte en un chico de 16, y hace que en vez de

comerse una pastilla, coja un *spray* y se ponga a pintar; la gente que abre *afters* y monta sitios para meterse lo que sea me parece basura; uno puede fumarse veinte porros y tener mucha hambre al día siguiente, pero la cosa no va mucho más allá; en cambio, si se mete veinte rayas, igual no lo cuenta, y no es hablar en abstracto, esto es un peligro real para la gente de hoy."

CG – En un entorno familiar gitano como el tuyo, ¿se aceptó bien tu amor al rap?

GA – "No te mentiré: ha sido muy duro, hermano. Ahora si se ve que somos serios, pero no ha sido fácil encajar. El hip hop es actitud, y esto es lo que me atrajo de él; éramos muchos amigos en este rollo, pero todos se fueron descolgando; yo no: ya de muy joven iba yo con mis camisetas de grupos como Public Enemy y Run DMC. Ahora estoy casado, con dos hijos de 6 años y de 7 meses. Tengo un piso chico en el que vivimos los cuatro. En la terraza pillo la música del grupo y la mía propia, allí y en el gimnasio paso los días. Mi mujer es gitana, y no conecta mucho con la movida del hip hop, pero mi hijo sí, del todo, hasta hace *beatboxing* [habilidad para imitar cajas de ritmo con la boca]."

CG Por cierto, eres el único gitano de España que ha recibido un premio europeo de la MTV. ¿Cómo fue?

GA – "Brutal, sin duda. Era una gala en Copenhague, pero el concepto y la forma era totalmente americana. Imaginate 3.000 micros, 3.000 cámaras, 3.000 medios, todos a por ti; cualquier detalle era inmenso, gigantesco, descomunal. Fue una barbaridad. Y mira, está bien que hayas matizado el tipo de premio, porque la mayoría de gitanos se confunden. Nos dicen, ¿oye, cómo estuvo lo de ganar un Grammy?"

Mala Rodríguez: desmesura en armonía

aría Rodriguez Garrido nace el 13 de febrero de 1978 en Jerez de la Frontera (Cádiz).

A los cuatro años se traslada a Sevilla. En esta ciudad y a sus quince años comenzó a rapear en el barrio de San Julián, cerca de La Macarena. Al cumplir los diecinueve se instala en Madrid. La labor artística de la Mala no ha hecho más que comenzar y ya es una de las más sólidas e interesantes propuesta de la música en español. Y lo es por muchos motivos, pero sobre todo porque, en La Mala, se da un proceso de simbiosis entre lo que se canta y lo que se quiere cantar, sus letras surgen a partir de su necesidad de expresarse.

La Mala canta lo que le da la real gana, que es rap. Canta lo que quiere y como quiere. Y quiere cantar rapeando, rimando, sin ser por eso una rapera al uso. Se suele etiquetar lo que hace como hip hop flamenco, pero en sus temas no hay ingredientes flamencos como en los grupos Solo los Solo o La Excepción: "A mi me meten en eso, pero los maestros han sido los Solo. Yo no utilizo bases con guitarras españolas o elementos flamencos, lo que pasa es que tengo mi deje andaluz y mi estilo parece aflamencado. El flamenco me gusta y lo respeto mucho, pero no vengo de ahí. A mí me influye no sólo el hip hop, sino también el reggae, el dance, la música disco, el r'n'b, la cumbia, la salsa..."

Debutó como La Mala con el sencillo *A jierro* en 1999, pero antes había trabajado de camarera, de profesora de aerobic y chica de la limpieza. Ese primer trabajo vio la luz bajo la edición de dos sellos, Zeroporciento y Zona Bruta. Aunque el disco fue grabado en los estudios de Zeroporciento, La Mala rompió sus relaciones con el sello sevillano y salió editado por la otra compañía. Esto provocó la salida al mercado de un mismo disco, con dos portadas y dos ediciones distintas, aunque la edición de Zona Bruta no pudo editarse como *La mala* por motivos legales y optaron por llamar a la artista "Mala María". Con este nombre publicó otros dos sencillos: *Yo marco el minuto y Toma la traca*, para consolidarse con su primer LP, *Lujo ibérico*, publicado entre Superego y la multinacional Universal. Es gracias a este disco por el que La Mala llega a un público más amplio, no en vano se vendieron casi 50.000 copias. Vender más de 30.000 discos la llevó, según estipulaba su contrato, de un pequeño sello de hip-hop (Superego) a la multinacional Universal. Después de tres años, llegaría su segundo trabajo, *Alevosía*, en 2003, ya únicamente con Universal. El disco fue mezclado en Nueva York e incluía el tema *La Niña*, cuyo vídeo fue censurado en algunas cadenas de televisión por contar "*la historia de una niña que quería vender droga como su papa"*.

En el año 2006 editó el maxi titulado *Por la noche* que incluía tres versiones de la misma canción y la instrumental, producida por Supernafamacho. La primera versión es cantada en solitario por La Mala y aparece en la banda sonora de la película *Yo soy la Juani* de Bigas Luna y también en *Lucía y el sexo* de Julio Médem.

En 2007 grabó la canción, *Mala Suerte* con el 13", con el MC puertorriqueño Calle 13 y fue acreedora de un premio MTV latino a la mejor artista promesa.

la sumisión, porque su negativa tiene más que ver con crear que con destruir. Su labor creadora se decanta por la extraña ascesis de la rebelión que renuncia a los frutos para quedarse con las exigencias. Hay en sus trabajos una línea de exigencia y crecimiento entendido como estar más cerca, más hondo. El título de su último trabajo Malamarismos hace referencia a este delicado proceso de crecer sin traicionarse: "Es importante mantener tu identidad y la tradición de carga social que tiene el hip hop, pero no todo el tiempo tienes que estar amargada. Creo que se

DISCOGRAFÍA

- A jierro / Toma la traca, Zona Bruta, 1999
- Yo marco el minuto / Tambalea, Yo Gano, 2000 - Lujo ibérico, Yo Gano/Superego-Universal, 2000
- Alevosia, Universal, 2003
- Por la noche, Universal, 2006
- Malamarismo, Universal, 2007

La lírica sincera de sus letras se desliza por el borde del nihilismo rebelde del que grita que no cree en nada y tiene, por ello, que creer por lo menos en su propio grito.

En 2007 salió a la luz su disco *Malamarismo*, con colaboraciones de Julieta Venegas y Raimundo Amador. Este trabajo fue galardonado como el mejor álbum de hip-hop en los Premios de la Música de 2008.

Sus letras haban de respeto a ser en su múltiple y contradictoria variedad, son un decir que quieren ser un hacer, porque sobre todo sus letras hablan de acción. Para La Mala en el principio fue la Acción, por eso quiere que sus canciones sirvan de energía para quién escucha. La lírica sincera de sus letras se desliza por el borde del nihilismo rebelde del que grita que no cree en nada y tiene, por ello, que creer por lo menos en su propio grito.

La Mala es rebelde porque dice no, pero no niega. No se entrega ni a la negación ni a puede seguir teniendo fuerza sin la carga de negatividad que había en los anteriores discos. Es algo que tiene que ver con la evolución personal. He dicho algunas burradas que sentía en su momento y ahora creo que esa agresividad no se ha perdido, sino que se ha transformado en otra cosa"².

Esta transformación es visible en los temas y los modos de sus canciones: de la garganta desgarrada de rabia y odio de su voz en el single con SFDK *Una de piratas*, a la tristeza enamorada de *Tiempo pa pensar* o la crítica social en *Miedo*, estos dos últimos temas incluidos en su *Malamarismos*. Pero lo hace a su manera, sin condescendencia, con genio: "Te da miedo porque no necesita tu cultura". Y es que la Mala es más buena que los malos y lo esperanzador es que lo mejor de la Mala aún está por llegar.

¹ http://www.mujeraldia.com/entrevistas/may-jun-2007/mala-rodriquez-cantante.html

² Íbid

VIÑETAS y PREJUCIOS

Una visión de los gitanos en los cómics

JESÚS SALINAS CATALÁ sta será una breve aproximación a la presencia de personajes gitanos en los cómics o historietas publicados en castellano. La primera apreciación de quienes se hayan sumergido entre los miles de cómics que hay en el mercado editorial o en Internet será que son muy pocas las publicaciones que los tienen como protagonistas y en algunas, eventualmente, aparecen como personajes secundarios. En esto hay un equilibrio con lo que ocurre en otros medios artísticos como en la pintura y en la fotografía donde muy pocos autores tienen colecciones específicas de temática gitana, pero casi todos tienen alguna obra o fotografía del mundo gitano. En los cuentos y relatos infantiles y juveniles, en la literatura en general, se dan las mismas circunstancias.

Cómic es un término anglosajón que en los países castellanohablantes toma el nombre diminutivo de *historieta*. La *historieta* es un producto de la modernidad industrial y necesita ser reproducida y difundida masivamente, relacionando su origen con el de la caricatura y la imprenta.

Los orígenes de los cómics en España están estrechamente ligados a las revistas satíricas y a las publicaciones infantiles. Aquí se les llamó tebeos, adoptando el nombre de una de las primeras publicaciones, TBO, que nace en 1917. Seguidamente, Pulgarcito en 1921 y, ya en la posquerra, Jaimito, Pumby y un sinfín de publicaciones de aventuras: Hazañas Bélicas, Roberto Alcázar y Pedrín, El Capitán Trueno o El Jabato. Las historietas para adultos aparecerán en los años 70 y su gran desarrollo vendrá, fundamentalmente, a partir de la democracia. Siguiendo un cierto orden cronológico y a través de doce publicaciones, nos aproximaremos a las escasas apariciones de los personajes gitanos en el cómic. Dos clásicos del cómic europeo son Astérix y Tintín. Ambos tienen a los gitanos dentro de una de sus historietas.

En las aventuras de Tintín Las joyas de la Castafiore (1963), una familia gitana acampada cerca de la gran mansión donde vive Tintín, es acusada de robar las joyas, cosa que después se demuestra que es mentira. En la historieta aparece la abuela cíngara que lee la mano, el padre haciendo canastas, la vida en las caravanas, gitanas vestidas con largas faldas y pañuelos; ellas y ellos con pendientes de aros. No falta tampoco la guitarra y la hoguera nocturna.

En Astérix en Hispania (1969) los protagonistas pasan una noche con "unos nómadas muy divertidos. ¡Cantan y bailan continuamente!". Descalzos, vestidos de lunares y preparados siempre para la fiesta.

Dentro de las publicaciones infantiles españolas de los años 60, aparecen intermitentemente las historietas de *La familia Churumbel*¹. Es una

familia gitana que vive del robo, rodeada de miseria y donde sus personajes son vagos, ladrones e incultos. El contrapunto lo da el hijo mayor, al que le gusta trabajar como mecánico, fontanero, panadero,..., y es —por tanto— "la oveja negra" de la familia que nadie sabe a quién ha salido.

Un dibujante clásico del cómic español, Carlos Giménez, describe en su obra Rambla arriba,

¹ Julio Iglesias de Usell y Juan J. Ruiz-Rico, *Dinámica de la marginación de la minoría gitana.* Análisis de un caso. Magnifico trabajo sobre estas historietas publicado por la revista *La mirada limpia*, nº 9, en su suplemento de octubre de 2002.

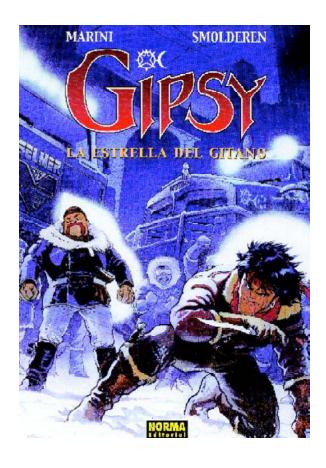

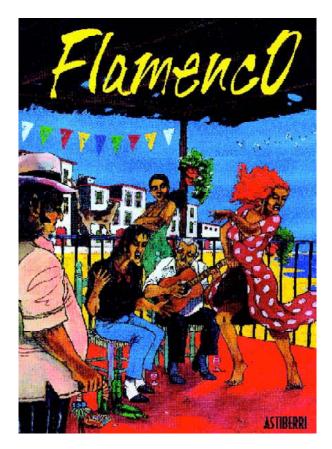

Rambla abajo (1986) a los personajes de posguerra que poblaban la famosa calle río barcelonesa. Aquí aparece el gitano haciendo bailar al oso y la gitanilla que los acompaña con la pandereta, y, en otras viñetas, la gitana que dice la buenaventura o vende flores.

Un personaje gitano singular es el que retrata Joan Manuel Serrat en su canción *Romance de Curro El Palmo*, y que es llevado al *cómic* con el título de *Por Soleá* (1995). Se define al personaje de esta manera: "su vida era un cúmulo de desagracias: era gitano, media un metro cuarenta y cinco, no era muy listo y además, estaba enamorado". Hay una cierta ternura en el tratamiento de este gitano al que "el dolor fue una de las pocas cosas que le fueron fieles durante toda su vida. Quizás también el flamenco". Curro se dedica a trabajar de palmero en un tablao y sus padres al estraperlo, oficios atávicos y confirmadores del estereotipo.

El mundo del flamenco queda reflejado en la publicación titulada *Flamenco* (2003), donde se describe el destino, augurado por la echadora de cartas, y todas las desgracias, celos, ruinas, cárceles, desamores, que parecen ser necesarios para dar cuerpo a las *duquelas* expresadas en el cante flamenco. Vida trágica de este joven gitano empujado por un guión predeterminado. Aparecen en este relato, magnificamente ilustrado, todos los estereotipos que rodean al mundo gitano que se dedica al flamenco.

¿Coca o ensaimada? (2003), a modo de novela negra, con su detective privado metiéndose en líos y con su ayudante "El Gitano", ataviado de negro, con sus cadenas de oro, patillas, bigotazo, una enorme navaja cuyo oficio complementario es robar carteras a los *quiris* en Barcelona.

En la publicación *El Escorpión* (2000–2008, en siete volúmenes), de una potente editorial de *cómics*, aparece *Mejai*, *la gitana*, como personaje secundario. Comprada por el dinero del poderoso Cardenal Águila tendrá el encargo de asesinar al protagonista de la historieta. Guapa, mala, hechicera, maneja el puñal y el arte del envenenamiento.

De las publicaciones actuales europeas nos llega una historia protagonizada por Tsagoï, el Gipsy. *GIPSY* (1992–2003). Con sus seis volúmenes es el cómic donde su protagonista es "el camionero más audaz del continente, un gitano de algún sitio de Europa del este a principios del siglo XXI, al que le gusta descubrir otras fronteras, otros imaginarios, para transgredirlos". Pequeñas referencias a

su infancia, vivida en una aldea de gitanos esclavizados por el feudal Konducator, donde su padre le obligaba a aprender a tocar el violín y a pelearse con los de su edad y que acaba en un orfanato donde escapa después de matar al director. Su única referencia familiar es una hermana a la que paga sus estudios en un colegio en Suiza. Atípico representante de la idea de familia gitana, pero a la vez lastrado por un montón de prejuicios contra los payos. Guapo, violento e independiente, atraido por la aventura y sus ganancias.

Euskalorros (2003-2005) son unas historietas protagonizadas por cuatro kalorros de Euskal Herria. Sus aventuras discurren, algunas veces, dentro del ambiente de una sui generis ambientación de la Kale borroka. Exaltación de la violencia, de las drogas, del hacer lo que les viene en gana. Una de las historietas, Ché "de Barra", donde hay una protesta de familias gitanas porque les han tirado sus casas, acaba con la "toma" de la Diputación Foral: uno acaba defecando en la terraza, otro haciendo fuego en la habitación, aparecen las cabezas de dos

El Niño (2005-2006) tiene como protagonista a Vera, una gitana enfermera que trabaja en misiones humanitarias en África. Su padre, un famoso violinista cingaro, la apartó de la familia y la puso a estudiar. Tras la muerte del padre, Vera descubre que tiene un hermano al que decide buscar. Alguna viñeta dedicada a su antigua familia gitana, donde todos la tratan como a una paya, quedando reflejada una visión de pobreza, niños desarrapados y descalzos, abuela cingara que fuma en pipa y escupe, mujeres jóvenes hermosas con pañuelos y grandes zarcillos. En el segundo volumen no hay ninguna mención a los gitanos. El que la protagonista tenga raíces gitanas se utiliza para dar singularidad al personaje, pero éste no desarrolla ningún comportamiento, vocabulario o mención a lo gitano en el resto de la historia.

burros por las ventanas, van armados con escopetas y hachas..., y rodeados de policías y helicópteros. Una imagen que vale por mil prejuicios.

Pericés, el Pillastre (2006), es según su autor un "simpar gitanaco, eso sí, mi autocensura, no me pregunten por qué, me obligo a cambiarle el título al bueno de Pericés, el gitano a uno algo más admisible e irónico: Pericés, el Pillastre. Pericés es un simpático gitano, que como casi todos mis personajes, carece de pasado, presente y futuro. Simplemente está ahí, haciendo cosas". La autocensura del autor no ha llegado a eliminar la violencia y la imposición de sus deseos a ancianas o niños a punta de navaja.

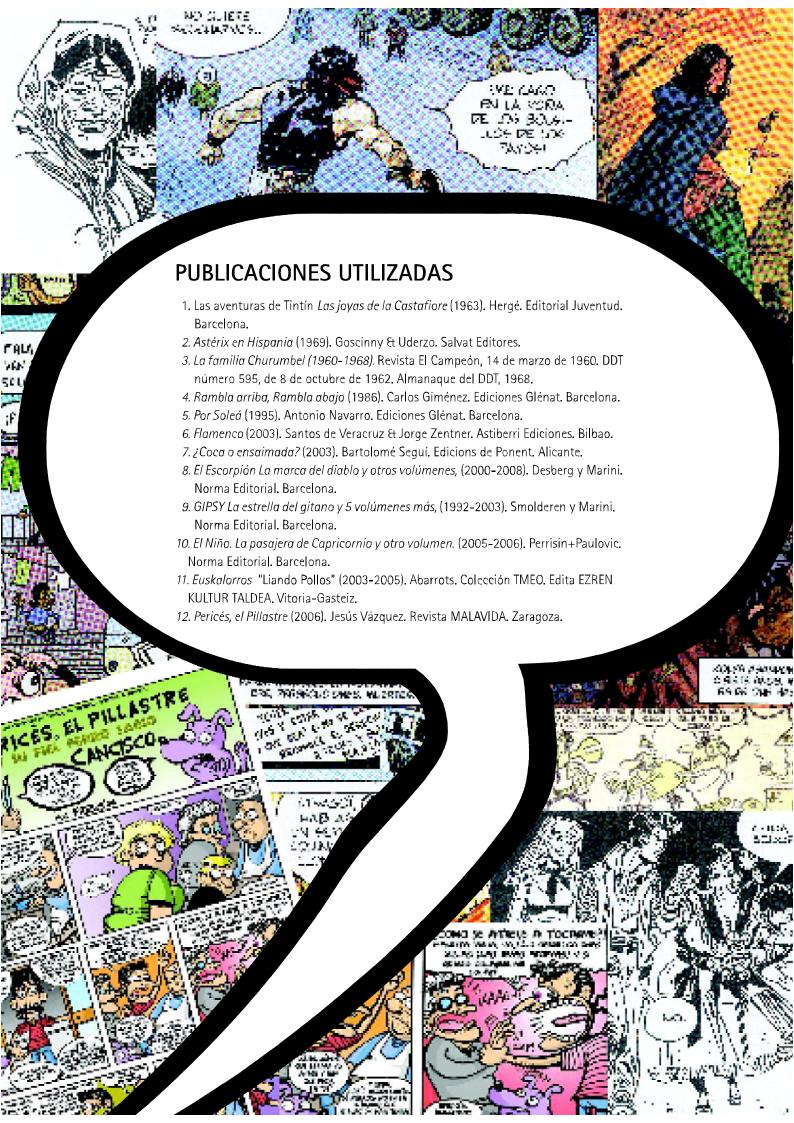
Si empezaba este trabajo asegurando que son muy pocos los *cómics* o historietas que tienen protagonistas gitanos, ahora también puedo asegurar que, aun siendo pocos, casi todos ellos coinciden en un tratamiento estereotipado y negativo.

Se desarrollan los estereotipos tradicionales: salvajes y sin cultura, supersticiosos, sucios, ladrones, vendedores de drogas, falsos pobres (despilfarradores que no ahorran y viven al día), vagos, inmorales, violentos y primitivos, dedicados a actividades delictivas, no cumplen las leyes ni las normas, no quieren integrarse, maleducados...

Aunque en menor medida, también se desarrolla el estereotipo positivo-romántico: la libertad y el viaje, la vida bohemia, los toros y el flamenco, la magia y la quiromancia...

En ningún caso se plantean ideas positivas como pueden ser la hospitalidad y solidaridad dentro de la familia extensa, los fuertes lazos familiares, la atención y el respeto a los mayores, etcétera. Todo ello nos lleva a considerar que la aportación de los cómics viene a reforzar y hacer más estridentes los estereotipos negativos y/o románticos que se han construido sobre la cultura gitana. Estereotipos que están ayudando a consolidar los prejuicios, generalizándolos y naturalizándolos, empujando la imagen de los gitanos hacia la exclusión y no hacia el reconocimiento de su cultura y de su verdadero sistema identitario.

Jesús Salinas es Secretario de la Asociación de Enseñantes con Gitanos

- Cómic gitano: un imaginario aún por inventar

Alexander Serrano

a casi absoluta falta de ilustradores profesionales gitanos que hayan volcado los vericuetos de su condición en viñetas puede dar lugar a rocambolescas explicaciones. Algunos han apuntado a un presunto componente iconoclasta de su cultura tradicional, mientras que otros han considerado que la imagen, a diferencia de otras manifestaciones artísticas, no ha formado parte de sus necesidades estéticas. Son formas más bien esquinadas de escamotear los motivos socioeconómicos que han subyacido a ese déficit.

De igual modo que no ha existido un cine propiamente gitano porque el cine es una disciplina cuyos productos son caros y su acceso a realizarlos muy exclusivo, puede decirse que el cultivo y aprecio del cómic en España ha discurrido por cauces muy minoritarios. Con una industria editorial endeble y una difusión reducida, el arte secuencial ha sido coto de un círculo de iniciados que ha contado con recursos para perseverar en su afición. De hecho, si nos atenemos al muy menguado número de dibujantes y guionistas que entre nosotros viven hoy del cómic, la ausencia de gitanos en esa lista no desafía tan acusadamente como ocurre en otros campos a la pura demografía.

Esa circunstancia, como hemos observado, no se ha compensado ni que sea en parte con una digna presencia de los rroma como protagonistas

de historietas. Hay, pese a todo, excepciones. Cómo olvidar, por ejemplo, que uno de sus más legendarios iconos es el hijo de una gitana de Gibraltar: Corto Maltés, cuyo sentido libertario de la vida lleva el marchamo de sus orígenes. También Joann Sfar, en "Klezmer", ha retratado con encanto y admiración la fuerza de la cultura oral de los gitanos orientales, mientras que en "Macandé", Hernández Cava y Laura Pérez abordan una biografía de ese oscuro cantaor en la que escapan de los tópicos más trillados. Y entre los ilustradores emergentes parece de justicia mencionar a Gustavo Rico, no sólo por la fuerza de sus semblanzas flamencas o por su romántico acercamiento a los campamentos cíngaros rumanos de los años treinta, sino por la reconocida influencia de Helios Gómez que transpira su obra.

Hechas las cuentas, puede parecer un panorama demasiado angosto, máxime si observamos que tampoco Internet ha desempeñado el papel revulsivo que sí ha jugado en otros ámbitos de expresión gitana. Pero queda el consuelo de pensar que en el cómic gitano está todo por hacer, y que una nueva generación romani puede tener el privilegio de decir no sólo la última sino también la primera palabra al respecto. Sería una deliciosa novedad: ¡Así sea!

Alexander Serrano es periodista

O Dikhipen

Gitanos en el cine

Filmoteca Española. Cine Doré. Madrid, diciembre de 2008

La cultura gitana a través de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación

I Mayte Heredia

Ilustraciones: Paco Giménez

Internet nos ofrece una oportunidad única: nos encontramos con el reto de ser nosotros mismos los gestores de nuestra identidad cultural, estamos ante la posibilidad de escribir y visualizar la cultura gitana de forma individual y colectiva, algo que históricamente se nos ha negado en demasiadas ocasiones. Este texto pretende mostrar una visión panorámica sobre las posibilidades que ofrecen las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, a través de la gestión adecuada de diferentes herramientas tecnológicas, para la promoción, difusión y reivindicación de nuestra cultura e identidad gitanas.

Cuando comenzaba a leer e investigar sobre los usos sociales de Internet -principios de 2000- la evidencia práctica sobre el impacto de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación en la provisión y obtención de apoyo social o, de forma más generalizada, en la calidad de vida de las personas y los grupos era todavía escasa. Hoy, sin duda alguna, el impacto de las redes sociales en Internet -que ha ido evolucionando de una manera vertiginosa- se ha convertido en una herramienta esencial a diferentes niveles, tanto para las empresas, instituciones, y sobre todo, para las relaciones *on-line* entre las personas.

Pero, ¿qué son realmente las redes sociales? Las redes sociales son, en general, unas formas de interacción social, que se definen como un intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Este sistema abierto, en continuo movimiento, evolución, transformación y expansión, atrapa en su "red" a un conjunto de personas que se identifican con las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos.

Entre las virtudes de las redes sociales en Internet, cabe destacar que libera las limitaciones geográficas, soslaya algunos problemas de aislamiento y estigma social, y fortalece la tendencia a relaciones especializadas para poder formar así comunidades y/o grupos organizados con unos intereses compartidos.

En una sociedad mayoritaria, fragmentada en minorías -como la gitana, muchas veces aislada,

discriminada y compuesta por ciudadanos y ciudadanas carentes de protagonismo en procesos transformadores- éstas son condenadas a una democracia restringida. La intervención y el trabajo en "red" aparecen, entonces, como un intento reflexivo y organizador de esas interacciones e intercambios, donde los gitanos y las gitanas se funden a sí mismos, diferenciándose del otro.

La cara más conocida de Internet es, hasta ahora, lo que se conoce como la Sociedad de la Información y de la que muchos jóvenes gitanos y gitanas son usuarios de manera emergente. Descargar música, a través de programas como e-mule (http://www.emule.com/es/), descargar películas y, sobre todo, colgar vídeos y presentaciones en power-point en youtube, (http://es.youtube.com/) con la finalidad de intercambiar y compartir esas imágenes, son algunas de las aplicaciones más utilizadas.

Al realizar una búsqueda con palabras clave nos encontramos con un número importante de vídeos vinculados con temas gitanos. Sirvan estos ejemplos del número de vídeos relacionados en Youtube: "gitanos": 42.200, "gitanas": 11.000, "cultura gitana": 145, "historia gitana": 94, "historia gitanos": 206, "gitanos de Valencia": 453, "gitanos de Madrid": 505, "gitanos de Barcelona": 300, "gitanos cantando": 1.200, "gitanos mozos": 257, "bodas gitanas": 777, "fiestas gitanas": 783. Y así un sinfín de vídeos más con criterios de búsqueda como "bodas gitanas catalanas", "gitanos cristianos", "artistas gitanos", "película de gitanos", etcétera.

Otros gitanos y gitanas entran a salas de chats, donde se conocen, hablan,

comparten inquietudes...e incluso se enamoran. Algunos de ellos con el permiso familiar correspondiente, llegan a casarse. Y otros, como siempre ha pasado, sin ese permiso... Y es que Internet ofrece, en términos generales, una alternativa a los métodos tradicionales de redes familiares y matrimoniales. Otras culturas

tradicionales ya se han dado cuenta de eso y la web india www.shaadi.com presume de ser la mayor agencia matrimonial mundial.

También son numerosos los usuarios gitanos de sitios web de redes sociales como facebook (http://es-es.facebook.com/) una red social que creada en Estados Unidos en 2004 y que ya es todo un clásico de este tipo de redes, donde encontramos 94 usuarios con la palabra clave "gitano" y 264 con la palabra clave "gitana". Podemos encontrar un facebook propio que han realizado los gitanos ingleses con el nombre de Savvy Chavvy (que tiene un significado equivalente a "niño inteligente"), (www.savvychavvy.com) con más de mil usuarios y que les permite comunicarse, intercambiar vídeos e informaciones y unir a los componentes de una cultura dispersa como la de los gitanos ingleses. Un proyecto que merecería ser imitado en otros países de Europa.

En flickr (http://www.flickr.com/) un programa para ver y compartir fotos, se pueden encontrar casi cuatro mil entradas para "fotos de gitanos" y "fotos de gitanas", en la mayoria de las veces realizadas por profesionales.

Otra opción emergente para hacer escuchar las voces gitanas individuales son los blogs. Un blog -bitácora, en español- es un sitio web actualizado periódicamente que recopila textos o artículos de uno o varios autores, donde se pueden publicar comentarios de otros usuarios. Los blogs ofrecen una nueva posibilidad de que las voces gitanas sean escuchadas. En los últimos años han emergido algunos blogs gitanos en nuestro país con serio carácter reivindicativo y de difusión cultural. "Romanes para todos los Gitanos" (http://romanichib.wordpress.com/) de Juan

Ramón Flores, es un blog dedicado a la legua romaní y, aunque esté mal hacer difusión propia, "Una antropóloga gitana en la blogosfera" (http://mumeli.wordpress.com/), que nace de un proyecto para crear un Portal Gitano. Una iniciativa surgida de este blog ha llegado hasta la sede central del buscador Google en Mountan View (California): una campaña virtual para conseguir que el famoso buscador "celebre" también el Día Internacional del Pueblo Gitano, insertando la bandera gitana durante es día en el conocido logotipo de su página. Para nuestra sorpresa, los directivos de Google en España nos contestaron y pasaron la propuesta a EE.UU. donde pudieron conocer la idea. No pudo ser en 2008, pero es posible que en el año próximo los millones de personas de todo el mundo que el 8 de abril entren en Google, vean la bandera azul y verde en sus pantallas. Será un gesto de solidaridad y reconocimiento cultural hacia el pueblo gitano sin precedentes en el mundo virtual.

Para los próximos años, lo importante es crear un espacio de blogs gitanos colaborativos, es decir un Planeta (conjunto de blogs) Gitano, de referencia y no sólo de ámbito nacional, que difunda las diferentes voces y pensamientos gitanos y que configure, precisamente, esa heterogeneidad y diversidad que caracteriza al pueblo gitano.

Muchos gitanos y gitanas interactúan de una manera antes impensable, trastocando las formas más tradicionales de relación interétnica. No me corresponde a mi entrar a valorar en este artículo aquellas formas de relacionarse poco adecuadas. Para evitar según qué comportamientos, me encargaré como madre en el momento en que mis hijos sean usuarios de Internet.

Los gitanos y gitanas nos enfrentamos a otro nuevo factor de exclusión social conocido como la brecha digital, es decir, el aumento de la distancia que separa aquellos que tienen acceso a las nuevas tecnologías de los que no lo tienen. Y yo me atrevería a decir, no sólo acceso a ordenadores y líneas ADSL, sino a saber utilizar, gestionar, informar, difundir nuestra cultura a través de las Nuevas Tecnologías.

En los últimos años estamos asistiendo a una nueva revolución tecnológica masiva. Internet ha alterado, en menos de un decenio, las costumbres comunicativas, expresivas, lúdicas, laborales, económicas, políticas y culturales de un gran segmento de la población. Es por ese motivo que no nos podemos seguir quedando atrás. La presencia gitana en Internet, gestionada de forma adecuada, puede ser una herramienta que garantice el poder difundir y reivindicar la gitaneidad.

La llegada de los nuevos usos de la red, con sus nuevos hábitos de consumo, hace que la presencia gitana en la red tenga que evolucionar en los próximos años con la finalidad de llenar los vacíos que han quedado a lo largo de estos años. Ya no basta con la mera presencia de páginas web de entidades gitanas, no basta con crear foros de discusión, no basta con que los jóvenes gitanos se reúnan y chateen entre ellos, ahora es necesario que las diferentes realidades gitanas que hay en Internet, tanto la institucional -formada por entidades gitanas, entidades gitanas cristianas, proyectos financiados por administraciones...- como la emergente provocada por el uso y dominio que tienen los jóvenes gitanos y gitanas, se encuentren y se refuercen mutuamente.

Estamos en un momento clave para reorientar este proceso y hacer que todas las culturas - también la gitana- tengan su presencia dentro del mundo de las nuevas tecnologías. Una presencia gestionada por y para los gitanos y gitanas, donde seamos nosotros mismos los que decidamos los contenidos y las herramientas de gestión. Internet es un espacio abierto a todas las culturas y debemos aprovechar toda la energia que nuestra cultura transmite para crear verdaderamente un espacio abierto al mundo.

Necesitamos una Red Gitana de utilidad práctica y científica con unos objetivos concretos:

- ☐ Visualizar la presencia gitana en Internet, gestionada adecuadamente, para poder garantizar el rico mosaico cultural del pueblo gitano.
- □ Constituir un espacio conjunto de intercambio, reflexión, difusión, análisis, difusión, información, debate, participación y conocimiento.

- ☐ Utilizar Internet para establecer un nuevo puente de comunicación y fomentar el debate y participación al conocimiento a través de la Red.
- Crear nuevas herramientas para la conservación, difusión, transmisión y mantenimiento del patrimonio cultural gitano.
- Ofrecer espacios de consulta, búsqueda y asesoramiento para la investigación y divulgación científica.
- Construir una Red Gitana con motores de búsqueda que ayuden a localizar con facilidad en Internet toda la oferta de servicios destinados a la comunidad gitana.
- □ Establecer una utilidad práctica, a través del trabajo continuado con una serie de indicadores de la situación actual gitana y ámbitos de actuación.
- Crear vías de intercambio y de conocimiento, experiencias innovadoras y recursos que interesen a profesionales e instituciones dedicadas al tema gitano.
- ☐ Desarrollar actividades divulgadoras y de interés común.
- ☐ Facilitar diferentes mecanismos de relación.
- ☐ Potenciar nuevas estrategias de diálogo e intercambio de conocimiento.
- ☐ Potenciar la reflexión crítica y constructiva.
- ☐ Orientar, fomentar y divulgar nuevas propuestas de intervención.
- ☐ Facilitar elementos de conocimiento e interpretación de la cultura gitana.

Hemos de tener en cuenta que Internet ha transformado radicalmente las posibilidades de acceso a la información y ha introducido nuevas formas de comunicación y relación, cambiando profundamente las rutinas de trabajo en casi todos los sectores.

El constante desarrollo de la red y su continua especialización, respecto a los contenidos estáticos característicos de los primeros años. Es por esta razón que la red ofrece un enorme potencial para:

- ☐ Impartir cursos a distancia.
- Impulsar el romanó mediante cursos de formación no presenciales y recuperar un patrimonio cultural e identitario tan importante como nuestra lengua. →

- ☐ Desarrollar aplicaciones multimedia de carácter educativo.
- ☐ Crear foros de participación.
- Catalogar y documentar las fuentes bibliográficas: base de datos, formatos digitales, enlaces, para permitir así su rápida y actualizada consulta.
- Crear un servicio de noticias de acontecimientos vinculados con la temática gitana, actualizados y que se puedan convertir en referencia constante para la sociedad mayoritaria a la hora de acercarse a nuestra cultura.
- Desarrollar portales específicos de formación, empleo, investigación, educación, etcétera y aglutinar así los recursos que hoy en día se encuentran dispersos en organizaciones locales y estatales y que por su carácter de necesaria actualización encajarían a la perfección con el funcionamiento de Internet.

En definitiva, la cultura gitana necesita la creación de unos servicios que puedan convertir Internet en algo verdaderamente útil. Necesitamos que nuestra presencia sea abierta, evolutiva, participativa, formada y profesional y que, de una manera u otra, pueda impedir que los gitanos nos volvamos a quedar excluidos, como nos ha pasado en muchos procesos históricos de transformaciones sociales. Estamos abriendo nuevos caminos. También en Internet. Pero estamos abriendo caminos teniendo muy en cuenta que deseamos ser gitanos y que, por variar determinados contenidos y formas de actuar no vamos a dejar de serlo.

Aquellos que navegamos por la Red somos cada vez más conscientes de que a través de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación es viable establecer nuevos contactos, intercambiar apoyo de forma reciproca, desarrollar nuevas formas de relación y, sobre todo formar grupos de intereses compartidos.

Como retos de futuro es imprescindible no sólo crear grupos de intereses compartidos, sino crear lobbys, grupos de presión gitanos. Aunque a veces, el término lobby es usado de forma despectiva, hemos de tener en cuenta que oponerse a ello es estar en contra de que la sociedad civil se organice para defender sus propios intereses. Es necesario hacer reflexionar sobre la utilidad del uso apropiado de las nuevas tecnologías y de la comunicación alternativa. Surge la necesidad de apoyar el proceso de incorporación de los gitanos y gitanas a las nuevas tecnologías e incrementar, a través de la reflexión, la conciencia colectiva de la importancia de la comunicación: primero entre nosotros mismos; segundo, y no menos importante, la comunicación intercultural.

Los medios de comunicación de masas son el marco de referencia de todo lo que sucede, crean opinión, conformando el pensamiento colectivo y los comportamientos sociales. Es importante que todos juntos hagamos presión social para que tanto los medios tradicionales como los digitales, dejen de perpetuar la desigualdad. Y el desarrollo de la Red puede, sin duda alguna, ayudarnos. Los gitanos y las gitanas debemos de tener muy en cuenta que las Nuevas Tecnologías de la Comunicación no son sólo una forma de comunicarnos entre los ya

comunicados. Nos han de servir para algo más y debemos por tanto, dar un salto cualitativo. Quienes estamos en la Red tenemos el reto de generar la energía suficiente para ir modificando aquello que no nos gusta, que crea injusticia y crear nuevas formas de relacionarse y convivir.

Tenemos que romper con la idea de que el proceso de comunicación es exclusivo del ámbito profesional. Internet nos demuestra que todos y todas somos generadores de información, transmisores de ella y a la vez, receptores. Y ¿qué pasa con aquellos gitanos marginados, que viven en condiciones infrahumanas, que no tienen acceso a Internet ni éste figura en sus prioridades? Es precisamente en estos casos donde las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación pueden ayudar a denunciar situaciones denigrantes y crear una conciencia social crítica.

La tecnología puede ser una herramienta de doble filo, y si no contamos con el apoyo de los medios tradicionales, ya que algunos siguen ofreciendo una imagen estereotipada, prejuiciosa, distorsionada y morbosa del pueblo gitano, debemos contar con los nuevos medios de comunicación para ofrecer la otra imagen de la cultura gitana. Una imagen no visible pero latente desde hace mucho tiempo. Reivindicando y potenciando valores culturales como la solidaridad.

Cada entidad gitana que hace su página web, cada gitano o gitana que sube un video a youtube, cada gitano o gitana que pone un mensaje en un foro, cada gitano o gitana que crea un blog es, sin duda alguna, generador y transmisor de información. Cada gitano o gitana que envía un e-mail, que agrega contactos a su messenger, va tejiendo su propia red social. Y va tejiendo, también, su propio reconocimiento dentro de una identidad colectiva.

Obtener reconocimiento, sentir que se es eficaz y tener un reconocimiento social es fundamental para que se mantengan los procesos de participación en los grupos de colaboración. Los gitanos y gitanas del siglo XXI tenemos que ser conscientes del poder de presión que tienen las Nuevas Tecnologías y de que nuestras identidades colectivas se pueden y deben convertir en fuentes de credibilidad y de participación. Esto sin duda nos hará ser más fuertes, y podremos convertirnos en un grupo de presión influyente en ámbitos culturales, sociales, políticos y mediáticos para participar en igualdad de condiciones en las diferentes esferas de poder y decisión.

"Las redes sociales dan al anónimo popularidad; al discriminado, integración; al diferente, igualdad; al malhumorado; diversión (...)".¹ Las Nuevas Tecnologías, bien gestionadas, ofrecen a los gitanos y gitanas una oportunidad única de afirmación cultural y reivindicación social. Aprovechémosla.

Mayte Heredia es antropóloga

¹ Marcelo Zamora en http://www.maestrodelweb.com

■ La lengua gitana en la blogosfera

romanichib.wordpress.com
Juan Ramón Flores

El blog supone una vía novedosa para la divulgación del romanó, una lengua todavía bastante desconocida y plagada de tópicos.

Aprovechando la enorme influencia de Internet, el blog pretende difundir contenidos hasta ahora poco conocidos para la gran mayoría de gitanos españoles como el origen del rromanès, su uso entre el resto de gitanos del mundo y su vinculación con lo que hoy son los "residuos" del caló.

La intención de este nuevo espacio – que no tiene pretensión académica- es plantear este aspecto de la cultura gitana de la manera más sencilla e intuitiva posible, tratando de divulgar su existencia y promoviendo su conocimiento y difusión. Los contenidos del blog pretenden facilitar la tarea de estudiantes y de futuros formadores, a través de artículos relacionados con la lengua gitana y ofrecer información novedosa y útil sobre su recuperación en España.

El blog pone en contacto a gitanos españoles con gitanos del resto del mundo, y se convierte así en un espacio donde pueden intercambiar información sobre aspectos generales de sus dialectos o plantear dudas concretas sobre diversos aspectos lingüísticos.

Son cada vez más numerosas las creaciones artísticas en lengua gitana. A través de la música, la literatura o el cine los gitanos también se expresan en su lengua. En este sentido, la sección "Rromani Multimedia" del blog ha recibido un gran número de visitas de personas que quieren conocer mejor el rromanès a través de la poemas de autores gitanos, saber qué dicen esas letras que escuchan en las canciones, o como será la versión original de esa película de Kusturica o de Gatlif que tanto les gusta.

El ritmo de publicación de artículos no está sujeto a un patrón concreto. Realmente no es tan importante esa continuidad como puede ser lo novedoso o actual. Así como las categorías van creciendo y enredándose entre sí, el contenido deriva según las propias necesidades que se detectan a través de los usuarios que llegan.

Con el proceso de evolución constante por el que pasa un sitio de estas características en Internet, pretendo ir añadiendo categorías según las necesidades que se van generando: enlaces a sitios relacionados con el rromanès o una sección con vídeos y letras de canciones en esta lengua.

CUADERNOS GITANOS

Instituto de Cultura Gitana | noviembre | 2008 | número tres

premios de cultura gitana 8 de abril

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Porque queremos celebrar la cultura gitana. Porque creemos que es de justicia reconocer los quehaceres de un puñado de hombres y mujeres que enriquecen el caudal creativo, la efervescencia artística, el peso cultural de nuestro país desde un prisma gitano.

En esta primera edición del los Premios de Cultura Gitana 8 de Abril el jurado ha querido resaltar la labor de seis personas, artistas, creadores e intelectuales, encuadradas en las siguientes categorías: literatura, pintura y artes plásticas, música, investigación, jóvenes creadores, y un premio especial a toda una trayectoria.

Cada año en primavera, el 8 de abril, el Día Internacional del Pueblo Gitano, el Instituto de Cultura Gitana les invitará a celebrar la gitaneidad con la entrega de estos galardones.

Porque son muchas las personas que con su trabajo y con su arte perfumados de aromas gitanos contribuyen a la gran riqueza cultural de nuestro país. Porque, al fin y al cabo, España también es gitana.

Premiados

LITERATURA

D. José Heredia Maya

INVESTIGACIÓN

D. Antonio Gómez Alfaro

MÚSICA

D^a. Bernarda Jiménez Peña, Bernarda de Utrera

PINTURA Y ARTES PLÁSTICAS

D. Antonio Maya Cortés

JÓVENES CREADORES

Da. Juana Martín Manzano

A TODA UNA TRAYECTORIA

D. Juan de Dios Ramírez-Heredia

CUADERNOS GITANOS

FOTOS: JESÚS SALINAS

Literatura

José Heredia Maya

Premio de Cultura Gitana 8 de Abril en la modalidad de Literatura a **Don José Heredia Maya** (Albuñuelas, Granada, 1947), poeta, dramaturgo y profesor de la Universidad de Granada, por su indudable aportación a la Literatura Española y por la divulgación del sentimiento gitano plasmado en obras teatrales como *Camelamos Naquerar* o en libros de poemas como *Penar Ocono, Charol* y *Experiencia y Juicio*. El jurado considera que Don José Heredia Maya es el pionero en España de la literatura escrita por gitanos y uno de los más insignes representantes del grupo de intelectuales gitanos que incluso antes de la llegada de la democracia a España siempre reivindicaron con orgullo su gitaneidad y su pertenencia a una cultura milenaria que ha contribuido a la vertebración cultural de nuestro país.

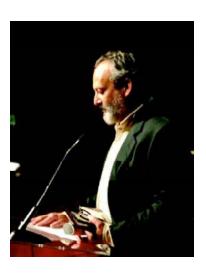
Música

Bernarda de Utrera

Premio de Cultura Gitana 8 de Abril en la modalidad de Música a **Doña Bernarda Jiménez Peña**, *Bernarda de Utrera* (Utrera, Sevilla, 1927), cantaora brillante poseedora de un sentido enciclopédico del cante y en especial de las bulerías. El jurado ha tenido en cuenta sus grandes méritos artísticos como destacada representante de la familia de los Peña Pinini, pero también ha considerado importante para la concesión de este premio su valentía como mujer gitana que, luchando contra los elementos de una sociedad excesivamente cerrada, fue capaz de llevar el arte de las mujeres gitanas por todo el mundo. En este sentido, el jurado quiere hacer constar su admiración por aquellas mujeres gitanas que llevando el flamenco en el corazón, con su arte han marcado un camino de libertad por el que nuevas generaciones de artistas han podido transitar.

premios de cultura gitana 8 de abril

Investigación

Antonio Gómez Alfaro

Premio de Cultura Gitana 8 de Abril en la modalidad de Investigación a Don Antonio Gómez Alfaro (Córdoba, 1931), periodista, doctor en Derecho e investigador cuya trayectoria profesional ha sido puesta de manifiesto por todo el mundo académico. El jurado ha tenido en cuenta fundamentalmente sus imprescindibles aportaciones para conocer la historia del Pueblo Gitano en España, en especial de La Gran Redada o Prisión General de Gitanos, persecución autorizada por el Rey Fernando VI y organizada en secreto por el Marqués de la Ensenada en 1749, con el objetivo declarado de llevar a prisión a todos los gitanos del Reino. El jurado, con la concesión de este premio, quiere efectuar un reconocimiento sincero a todos aquellos investigadores que han consagrado su vida al estudio de la historia y la cultura gitanas tan fundamentales para conocer la España de ayer y de hoy.

Pintura

Antonio Maya Cortés

Premio de Cultura Gitana 8 de Abril en la modalidad de Pintura y Artes Plásticas a **Don Antonio Maya Cortés** (Jaén, 1950), brillante pintor y escultor realista, formado en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, y uno de los mejores exponentes de la moderna pintura española que retrata la vida cotidiana. El jurado ha tenido en cuenta su acendrada técnica figurativa que penetra en el interior de los personajes consiguiendo una serenidad imperecedera en el espectador, no exenta de una enorme sensibilidad casi enigmática. El jurado quiere hacer constar que la obra de Don Antonio Maya –presente en museos y colecciones de diversos países– es uno de los máximos exponentes de la sensibilidad de los artistas gitanos que han creado una escuela seguida por importantes artistas.

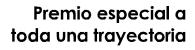

Jóvenes creadores

Juana Martín Manzano

Premio de Cultura Gitana 8 de Abril en la modalidad de jóvenes creadores a **Doña Juana Martín Manzano** (Córdoba, 1974), diseñadora de moda y una de las más importantes representantes de la moda española que reinterpreta la tradición de nuestro país de un modo personal, colorista y actual. El jurado ha valorado sus aportaciones a la moda flamenca que han marcado un estilo propio y también sus diseños de *prêt à porter* y sus creaciones de novia que han merecido el aplauso unánime en pasarelas de moda nacionales e internacionales El jurado igualmente quiere resaltar la capacidad empresarial de Doña Juana Martín que simboliza el camino emprendido por las mujeres gitanas en el siglo XXI que son ejemplo de tradición y modernidad.

Juan de Dios Ramírez-Heredia

Premio de Cultura Gitana 8 de Abril a toda una trayectoria a **Don Juan de Dios Ramírez–Heredia** (Puerto Real, Cádiz, 1942) periodista y abogado, Doctor Honoris Causa por la Universidad de Cádiz e insigne político que elaboró como Diputado la Constitución Española de 1978. El jurado ha tenido en cuenta su valiente defensa de los derechos del Pueblo Gitano en las Cortes Españolas, el Consejo de Europa y en el Parlamento Europeo, así como su inestimable papel como pionero en la creación del movimiento asociativo gitano en España, impulsando la creación de la Unión Romaní Española, organización de la que sigue siendo presidente. La trayectoria personal de Don Juan de Dios Ramírez–Heredia es merecedora de admiración, respeto y reconocimiento por todo el Pueblo Gitano.

Palabras de José Heredia Maya en agradecimiento a la concesión del *Premio de Cultura Gitana 8 de Abril* de Literatura

Se tiene la edad del sufrimiento que se vive F. Mauriac

Dicen que entre gitanos no hay agradeceres, pero como quiera que yo no esté de acuerdo con este uso, supuestamente cultural gitano, no me queda más que agradecer, profundamente, este premio al Instituto de Cultura Gitana, a Diego, su director, a la comisión que ha tenido a bien acordarse de mí y a todos aquellos que, con su cariño, lo han hecho posible. Agradecer con la misma intensidad y afecto, al Ministerio de Cultura, a César Antonio Molina y a los predecesores que materializaron un sueño largamente acariciado por tantos gitanos. Una institución estatal que recoja el patrimonio cultural gitano, firmemente arraigado en el ancestro pero siempre cambiante, en constante evolución.

En estos momentos de tribulación, reconforta saber que, después de estar muchos años en las maduras, mis amigos se encuentran a mi lado también en las duras.

Un poema para ellos, para vosotros, que habéis sacrificado vuestro tiempo para hacerme compañía, a mí y a todos los premiados, en esta tarde de primavera:

Por la calle de enmedio va tirando. No sé si llegará, ni si la espera alguien. No sé si nada o si cualquiera o vaya usté a saber la está llamando.

No sé nada. Lo sé. La veo cuando por la calle de enmedio, por la era del aire sube a la cabeza, cera fría que el corazón derrite amando.

Por la calle de enmedio se entretiene. No sé si es buena calle o si perdida se empina sin saber si va o si viene

o queda al desamparo o desemboca. No sé. No sé si muere entretenida o si vive el final como una loca.

La cultura está siempre en constante evolución. Es o no es según vayan haciendo de ella sus artífices. Es cambiante porque debe responder a los tiempos cambiantes, porque es un instrumento de vida, no un objeto a venerar en la vitrina de un museo. La cultura se vive, y por tanto se malea, se moldea, se trastea, se utiliza según se vive para coadyuvar a la vida misma. La cultura es un cómplice, no un juez; una muleta, no una norma; un territorio geográfico por el que transitar, no un camino con flechas indicado. Que se hace camino al andar resulta expresión atinada especialmente para el tránsito de los hombres por la cultura.

El gitano, esto es una obviedad, no es un pueblo escriba, es un pueblo del habla. Lo ha sido por necesidad, o por decirlo de otro modo, por escasez. Por escasez de letra. Quizás un día fuimos hijos de un libro hindú, pero hace ya muchos siglos que, en el camino hasta Europa, quedamos huérfanos. Tenemos, pues, una memoria larga y corta, familiar y cambiante, que es la cultura oral que nos transmiten, frente al hogar, en la noche, nuestros abuelos.

La cultura oral gitana, rica en siglos de experiencia, ha marcado con profunda huella la cultura occidental, tanto a la cultura en sentido antropológico como a la cultura libresca. Pero aquí introduciré un matiz que resulta doloroso, por lo menos a mí: los gitanos hemos contribuido a la cultura del libro como personaje, como objeto sobre el que un creador derrama la mirada, no como sujeto activo que derrama su mirada consciente, creadora, sobre el mundo que le rodea. Aparte de la música, que merece una consideración matizada aparte, no ha habido, hasta las postrimerías del siglo XX, un artista, científico, filósofo, literato o pintor al que se considere contribuyente decisivo al acervo intelectual de occidente. Es este un camino necesario que los gitanos debemos emprender: nuestra incorporación a la cultura escrita.

Parte de mi empeño literario, una parte, no todo, ha sido contribuir, modestamente, a que entre los gitanos, o al menos en este gitano que les habla, se produzca este diálogo entre la cultura oral y la cultura libresca, la alta cultura. ¿Por qué? Porque ese es el territorio ineludible por el que tiene que transitar la cultura gitana para seguir siendo un instrumento de vida, adaptado y eficaz para el desarrollo de los gitanos y su relación con el mundo.

En este mundo complejo, sin el dominio de la letra no podremos llegar a ser, de manera consciente, dueños de nuestro destino. rinde homenaje a
FEDERICO
GARCIA LORCA

Gelan, Gelan lungone dromençar, Federico Fuiste, fuiste por largos caminos, Federico

Fuente Vaqueros, 31 de mayo de 2008

Teatro García Lorca, 19:00 horas

Organiza

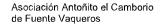
www.institutodeculturagitana.es

Colaboran

La Fundación Instituto de Cultura Gitana rinde homenaje a Federico García Lorca

Gelan, gelan, lungone dromençar Fuiste, fuiste por la largos caminos, Federico

El pasado 31 de mayo tuvo lugar en el Teatro García Lorca de Fuente Vaqueros (Granada) el acto de homenaje que el Instituto de Cultura Gitana organizó para rendir tributo a la figura y a la obra del poeta granadino y que abrió la programación de las numerosas actividades culturales conmemorativas del aniversario del nacimiento de Lorca y que durante una semana se desarrollaron en su pueblo natal. Para esta ocasión el Instituto de Cultura Gitana, junto al Ayuntamiento de Fuente Vaqueros, contó con la colaboración de la Asociación de Mujeres Gitanas Romí, de Granada; el Centro Socio Cultural Gitano Andaluz de la Junta de Andalucía, El Plan Integral para la Comunidad Gitana de Andalucía, y la Asociación "Antoñito el Camborio" de Fuente Vaqueros.

El emotivo acto de reconocimiento y celebración de la obra lorquiana, conducido por Amara Montoya Gabarri y Joaquín López Bustamante, comenzó con las palabras de Antonio Almazán Calero, alcalde de Fuente Vaqueros y de Diego Fernández Jiménez, director del Instituto de Cultura Gitana, quienes glosaron la obra del poeta y su vinculación al universo gitano. En nombre del Instituto, su director hizo entrega de una bandera gitana al municipio de Fuente Vaqueros que, al acabar el acto, fue izada en el balcón del ayuntamiento junto a las de España y Andalucía. La bandera azul y verde, ondearía en el pueblo que vio nacer a Lorca durante todos los días de la semana dedicada al poeta granadino.

Centenares de gitanos de Granada y de otras ciudades de España asistieron a este homenaje que contó con la actuación de la Banda Municipal de Fuente Vaqueros, dirigida en esta ocasión por **Paco Suárez**, interpretando una selección de las canciones populares recogidas por García Lorca.

Música y poesía. Fueron recitados versos del Romancero Gitano —del que se celebraba también el 80 aniversario de su publicación—

por voces gitanas. Por el escenario del teatro pasaron para leer en castellano y en romanó los poemas de Lorca: Loli Fernández, Marifé Muñoz, Carmen Salazar, Mónica de la Flor, José Heredia Moreno, Dolores Heredia, Carmen Carrillo y Tío Ataúlfo.

Laura García Lorca, presidenta de la Fundación García Lorca recibió el homenaje gitano, simbolizado en la entrega a la Fundación que preside de algunos de los símbolos de la identidad

FOTOS: JESÚS SALINAS

gitana: la vara gitana, la *ran cali*; el himno internacional *Gelem, gelem* y la bandera gitana. Jóvenes, mujeres y gitanos mayores fueron los encargados de hacerlo: **Soraya Giménez** y **Rafael Carmona**, de la Plataforma de Jóvenes del Instituto de Cultura Gitana; **Francisca Fernández**, directora del Centro Socio Cultural Gitano Andaluz y **Rosa Vázquez**, del Consejo Asesor del Instituto de Cultura Gitana; y **Enrique Cortés Heredia**, presidente de la Asociación "Antoñito el Camborio" de Fuente Vaqueros, y **Manuel**

Heredia Jiménez, miembro del Consejo Asesor del Instituto de Cultura Gitana. Emoción en todos ellos y en Laura García Lorca, quien dedicó unas hermosas palabras que recordaron la importancia de lo gitano en la obra del poeta. Y emoción también en la interpretación del *Gelem* por la Banda Municipal de Fuente Vaqueros, con la batuta del maestro Paco Suárez y un improvisado coro de mujeres gitanas que puso fin al *Gelan*, *gelan lungone dromençar*, *Federico*, homenaje gitano a García Lorca.

Seminario Internacional de Cultura Gitana

Zaragoza, 23 y 24 de junio de 2008

El acto de apertura -presentado por Alexandina de Fonseca e Isaac Motos- tuvo lugar en Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón y contó con las intervenciones institucionales de doña Mónica Melle Hernández, Subdirectora General de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, y de doña María Teresa Pérez Esteban, Vicepresidenta primera de las Cortes de Aragón. Por parte del Instituto de Cultura Gitana intervinieron Carmen Carrillo Losada, miembro del Consejo Asesor; Juan de Dios Ramírez-Heredia, vicepresidente del Patronato de la Fundación Instituto de Cultura Gitana, y su director Diego Fernández Jiménez.

Tras los discursos tuvo lugar la emotiva ceremonia de homenaje al Pueblo Gitano en la que fueron entregados algunos elementos simbólicos de la cultura gitana al pueblo de Aragón y a sus representantes institucionales: la bandera gitana, el Himno Internacional del Pueblo Gitano y la Ran Calí (vara gitana); y se realizó una ofrenda floral —laurel y romero— en conmemoración de la llegada a España de los primeros gitanos y en memoria de nuestros antepasados. Alfredo Giménez Clavería, Pilar Clavería Mendoza, y José Hernández fueron los encargados de este cometido en representación de la comunidad gitana aragonesa.

A continuación fue leído –en castellano, inglés y romanó por parte de **Antonio Santiago Maya**, **Jud Nirenberg** y **Marcel Courthiade**, respectivamente- el texto original del salvoconducto firmado por Alfonso V de Aragón a Don Juan de Egipto Menor el 12 de Enero de 1425. La interpretación del himno internacional gitano *Gelem*, *Gelem* dirigida por **Paco Suárez** puso fin al este motivo acto que supuso la presentación en Aragón del Instituto de Cultura Gitana y que daba inicio al Seminario Internacional de Cultura Gitana.

Seminario Internacional de Cultura Gitana

El Instituto de Cultura Gitana ha organizado este seminario en el que participan diversas personalidades de reconocido prestigio internacional en el ámbito cultural gitano que juntamente con los miembros de que conforman nuestro Consejo Asesor y otros expertos españoles han constituido el Comité Organizador del Congreso / Exposición Internacional de Cultura Gitana, ExpoRomani 2010. En esta primera reunión se acordaron los contenidos y el calendario en ocho áreas temáticas:

Lengua y literatura

Música

Artes plásticas

Artes escénicas y cine

Historia

Tradiciones

La mujer en la historia y la cultura gitanas

El futuro de la cultura gitana.

La representación internacional estuvo compuesta por:

Marcel Courthiade, profesor de lenguas orientales de INALCO, Universidad París.

Jud Nirenberg, director de Clisthenes Consulting, Washington

Ana Dalila Gómez, directora del Proceso Organizativo del Pueblo Rom, Bogotá (Colombia).

Bashkin Ibishi, representante de Kosovo en el European Roma and Travellers Forum (Consejo de Europa).

Sebihana Skenderovska, secretaria general del Roma Kulture Centre de Macedonia y miembro del comité ejecutivo del European Roma and Travellers Forum (Consejo de Europa).

Jean Sarguera, director del Centre Culturel Gitan de Francia.

Manuel Dinis Abreu, director de la organización *Strada dos Ciganos* y delegado por Portugal en el European Roma and Travellers Forum (Consejo de Europa).

Maryam Bohebatizadi Eslami, Antropóloga de origen iraní especializada en el Pueblo Gitano.

Hugo Paternina, antropólogo, director del departamento de Acción Solidaria y Cooperación de la Universidad Autónoma de Madrid.

Henriet Isani, abogada y experta en cultura gitana becada por el Open Society Institute de Budapest.

Amoun Sleem, directora de la Institución Domari, Jerusalén.

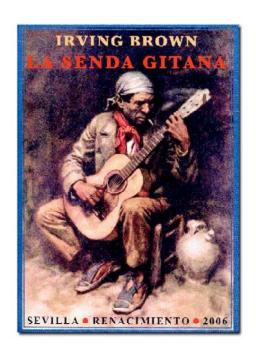

FOTOS: JESÚS SALINAS

La senda gitana

Irving Brown

Traducción de Victoria León Renacimiento / Centro de Estudios Andaluces. Sevilla, 2006

Un libro sobre la fascinación que la cultura gitana y la vida andaluza ejercieron sobre este viajero romántico del siglo XX.

Coeditado por la Editorial Renacimiento' y el Centro de Estudios Andaluces, *La senda gitana*, de Irving Brown (1888-1949), refleja la fascinación por la cultura gitana de su autor, que fuera profesor de la Columbia University y traductor de las novelas de Vicente Blasco Ibáñez. *La senda gitana* recorre su vagabundeo por tierras andaluzas, donde conoció a la Niña de los Peines y confraternizó con cientos de gitanos.

A Irving Brown se le considera el George Borrow del siglo XX, ya que leyó los libros de viajes de este autor sobre España y se quedó muy impresionado, hasta el punto de, como señala en el prólogo de esta edición Enrique Baltanás, proponerse ser un auténtico gitano, para lo cual llegó a cambiar la tonalidad de su blanca piel con largos baños de sol a orillas del lago Mendota.

Para situar la figura de Irving Brown y su empeño de convertirse en gitano, Enrique Baltanás, profesor de la Universidad de Sevilla, recurre al humor afirmando que "por los mismos años en que Cansinos Assens se fingía judío o Manuel Machado se imaginaba moro, Brown gustaba de presentarse como gitano", ya que su libro fue publicado en 1922 con el título original de Nights and days on the gypsy trail en Nueva York y en Londres.

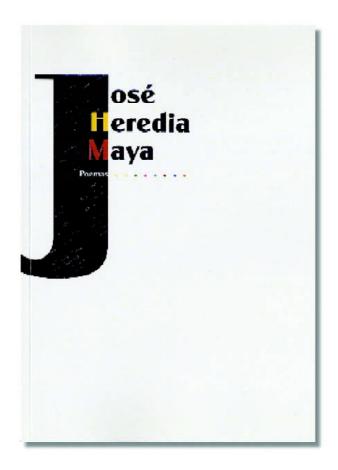
La España multilingüe: lenguas y políticas lingüísticas de España

Max Doppelbauer, Peter Cichon (EDS.)

Praesens Verlaf, Wien (Austria) 2008

España se convierte, con su Constitución, en portavoz decisiva de la federalización lingüística. Al corregir una buena parte del desiquilibrio entre la realidad plurilingüe del país y su representación legal, la actual Constitución ha conseguido atenuar, sin duda, los conflictos lingüísticos de la Península. Sin embargo, su pacificación definitiva aún se halla lejos. Por el contrario, parece que al clausurar unos frentes del conflicto lingüístico, se abren otros, como si el nuevo espíritu federalista en la política lingüística hiciera destacar conflictos hasta ahora velados.

La España multilingüe dedica uno de sus capítulos a la situación sociolingüística de la lengua gitana en nuestro país en el que se destacan los recientes proyectos e iniciativas para la recuperación y enseñanza del romanó.

Poemas

José Heredia Maya

Edición de 300 ejemplares editados con motivo de las 28ª Jornadas de Enseñantes con Gitanos celebradas en Sevilla los días 5, 6 y 7 de septiembre de 2008.

ALREDEDOR DE JOSÉ HEREDIA MAYA

Asociación de Enseñantes con Gitanos

Hemos andado juntos, ni delante ni detrás, juntos durante muchos años con nuestro amigo Pepe Heredia. Ha compartido con nosotros y nosotras a lo largo de casi treinta años su profesionalidad en la enseñanza, sus trabajos, sus posicionamientos, tantas veces a contra corriente.

Su espectáculo flamenco *Camelamos Naquerar* (1976) en el que denunciaba la situación de injusticia y racismo que sufría el pueblo gitano, fue un grito que llegó a los gitanos y ayudó al nacimiento del asociacionismo gitano, también a nuestro movimiento educativo que con el tiempo nos llevó a constituirnos como la Asociación de Enseñantes con Gitanos.

Luego llegaría su *Macama Jonda*, su mensaje e insistencia de que había un camino de encuentro y abrazo fraternal entre las personas, entre las culturas. Y nosotros estábamos trabajando por una escuela intercultural, plural, inclusiva, también en la misma línea que la revista que dirigió: *La mirada limpia*, que aunó miradas y analizó dónde se incuban los desencuentros.

Pero donde ha habido más duende, donde nuestros latidos han estado más a compás con los de Pepe, ha sido con su poesía. Él ha venido a varias de nuestras Jornadas a leernos sus poemas, a dejarnos entrar en los sentimientos, en las vivencias que le llevan a escribir poesía. Con él nos hemos emocionado hasta las lágrimas, hasta tener que interrumpir y refugiarnos tras el escenario y dejarnos llorar y serenarnos y volver de nuevo a su poesía, al latido compartido. Pepe es el único que nos ha hecho llorar en nuestras Jornadas y con él queremos ahora estremecernos y compartir cuantas ilusiones y latidos nos deje la vida.

Alrededor de Pepe Heredia. Nuestro compañero, amigo y maestro en la poesía. El que nos enseña que :

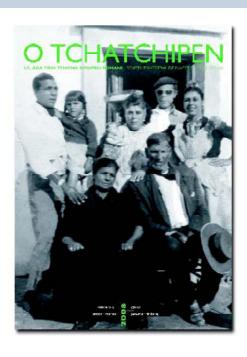
Un hombre tiene su hermano en otro hombre que tiene igual de limpias las manos.

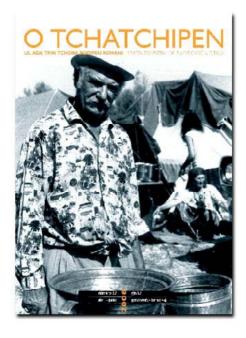
OTchatchipen

Instituto Romanò de Servicios Sociales y Culturales **Barcelona**

0 Tchatchipen

Instituto Romanò de Servicios Sociales y Culturales **Barcelona**

número 61 - 2008

Editorial

Nosotros los marginados, los disidentes, los olvidados

Valeriu Nicolae

El cuarto poder del Estado: la prensa rumana fomenta los prejuicios

Ana Giménez Adelantado

Metamorfosis. Reflexiones sobre al asociacionismo de las mujeres gitanas en la década de los 90

European Roma Grassroot Organisation

Las minorías étnicas ocultas de Europa. El olvido de los gitanos

Maruis Dragomir, Petru Zoltan y Ognyan Isaev

La década de los Romà

María Manuela Mendes

Identidad y alteridad: los gitanos y "los otros", los no gitanos (I)

Ignacio R. Mena Cabezas

Los rastros de la exclusión: estereotipos gitanos en la literatura de cordel

Marcos Santiago

Gitanos valientes

número 62 - 2008

Editorial

La peor de las marginaciones es la indiferencia

María Manuela Mendes

Identidad y alteridad: los gitanos y "los otros", los no gitanos (II)

Roma Education Fund

Qué puede hacer el Parlamento Europeo para reducir la segregación

Andreea Torre y Nando Sigona

Los gitanos no tienen palabra

Ian Hancock

La interpretación de una palabra: Porrajmos como Holocausto

Rajko Djuric y Marcel Courthiade

Una mirada a la literatura romaní

Miguel Ángel Salgado

El pueblo gitano según un best seller norteamericano: Stephen King y Thinner (Maleficio), 1984

Gitanos. Pensamiento y Cultura Fundación Secretariado Gitano Madrid

Director: Isidro Rodríguez

número 44 - 2008

Especial Comunidad Valenciana

Editorial

Discriminación en la Europa de los Gitanos

Perfiles

Por el empleo de la población gitana en la Comunidad Valenciana

Internacional

Bucarest acoge el segundo encuentro de la Red *EURoma*

Noticias

8 de abril, Dia Internacional de los Gitanos 2008

Reseñas Culturales

Premios de Cultura Gitana 8 de Abril

El ayer y el hoy

La venta al lote. Estrategias económicas de los gitanos valencianos, por Juan Carlos Barranco

Dossier

La FSG en la Comunidad Valenciana. Una intervención integral con la comunidad gitana

Revista de prensa

Caza al gitano, por José Carlos Rovira

A fondo

Gitanos valencianos, por Jesús Salinas

DIEGO AMADOR

Río de los canasteros NUEVOS MEDIOS

www.diegoamador.es

El Churri tenía en su casa una auténtica cacharrería de instrumentos musicales del más variado cuño que iba atesorando y poniendo en solfa porque también tenía este artista en su propio hogar un solvente estudio de grabación. De la cama al tajo. El timbre de Diego Amador es más gitano que las coles y puede recordar, en algunos giros, al de Diego el Cigala, pero resulta mucho más nasal, con menos prestaciones y un registro más limitado. Realmente es un hombre-orquesta y en esta grabación llega a hacerse cargo, además del cante, de la guitarra, el piano, el bajo eléctrico, la mandola y los teclados. Y los pone al servicio de un flamenco asequible basado en estilos festeros, como bulerías, tangos, rumbas y alegrías, pero tratados con suave y agradable gusto. La guitarra de Tomatito suena en las bulerías que dan título al disco y también por finas bulerías la voz de La Susi da cuerpo a unos versos de Federico García Lorca.

MORENTE

Pablo de Málaga CAIMÁN RECORDS

www.morentepablodemalaga.com

Galáctico y honrado. Enrique Morente Cotelo continúa violentando lindes, destripando corsés transitados, ensanchando conceptos o, si le viene en gana, sacándoselos de la chistera. Inventando paisajes que siempre estuvieron ahí, estampas descarnadamente reconocibles. Quizás. Pero, en cualquier caso, estos efectos son consecuencia del afán expresivo que se fundamenta en su condición flamenca, libre y efervescente. En su voz, mejor dicho, en su cabeza y en su magín los indicios de siguiriya, verdiales, soleá o malagueña son parte del alfabeto de un artista con ganas de decir cosas, de un hombre comprometido con el rastro de sus verdades y de sus miserias. ¿Puede equivocarse? Claro. Pero uno solo de sus aciertos justifica un disco. Sobrecogen los tientos travestidos llamados griegos. Aquí, se apoya en versos de Pablo Picasso y en las guitarras de Niño Josele, Pepe Habichuela, Rafael Riqueni, Miquel Ochando, Paquete y David Cerreduela.

PATRIARCAS DE LA RUMBA

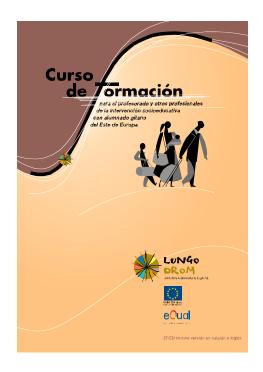
Vuelven como fieras

RUMBA CLASSICS

www.patriarcasdelarumba.com

Puestos a abandonarse al gozo promiscuo del contagio, a los rumberos catalanes les sienta mucho mejor libar la esencia cubana de sones sabrosos y temple que no entregarse al jolgorio machacón de otras tierras caribeñas. Y una muestra deliciosa la ofrecen Ramón Valentí, *Tio Paló*, y Lucrecia en el tema *El reloj*. Dejando de lado la idoneidad de la palabra *patriarca*, da gusto escuchar a estos cinco gitanos *purós*: Joan Calabuch, *Tio Joanet*, Antoni Valentí, *Tio Tony*, Tío Pepe el Chino, Rafael Salazar, *Tio Rafael*, y *Tio Paló*. Tienen mucho que enseñar estos hombres y en esa tarea les ayudan Santiago Hernández Pubill, *Yumitus*, y Antoni Carbonell, *Sicus*, del grupo Sabor de Gracia, a los que hay que animar para que trabajen en el rescate de aquellas viejas rumbas, de esas letras en catalán, de aquellas músicas que llegan despacito. Ánimo para que nos sigan conquistando con la tradición rumbera gitano-catalana.

Sebastián Porras Soto

[...] recordar algunas de las verdades del optimismo pedagógico.

Primera: quizás la escuela no cambie el mundo, pero sin ella no será posible hacerlo.

Segunda, no hay hoy proyecto de socialización democrática (de justicia social, de igualdad, de interculturalidad por tanto) más potente que lo que llamamos educación pública.

Xavier Lluch

Lungo Drom

CURSO DE FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO Y OTROS PROFESIONALES DE LA INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON ALUMNADO GITANO DEL ESTE DE EUROPA

CD ROM con material multimedia editado por el programa *Lungo Drom* (Iniciativa Comunitaria Equal) - 2008

Concepción y coordinación: Jesús Salinas Catalá Diseño e ilustraciones: Paco Giménez

Un grupo de profesoras y profesores que llevamos 27 años trabajando en el sistema educativo público con alumnado gitano en nuestros Centros, nos agrupamos en torno a la Asociación *Alhora /Khetane*, denominación de la Asociación de Enseñantes con Gitanos en la Comunidad Valenciana. La progresiva llegada de niñas y niños del este de Europa, gitanos algunos de ellos, nos volvió a plantear la necesidad de información y formación de cara a la adecuada recepción de estas diversidades.

En ello estábamos cuando se nos propuso participar en el programa europeo EQUAL, denominado Lungo Drom.

Este proyecto se enfoca en la integración sociolaboral de la población *rroma* procedente del este de Europa, pero permite plantearse aspectos formativos de los usuarios, desde los más pequeños en su etapa escolarizable, hasta los adultos en su necesidad de formación básica (idioma, funcionamiento de las instituciones y su burocracia, deberes y derechos ciudadanos,...) así como la necesidad de una orientación y/o formación profesional para el acceso al mundo laboral.

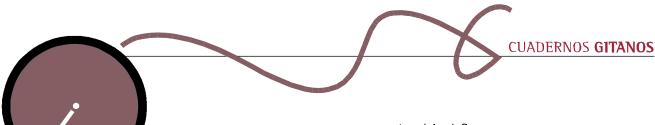
Hemos realizado una aproximación cualitativa en 92 centros educativos con alumnado del este de Europa (en las cuatro comunidades autónomas donde se desarrolla el proyecto: Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía), una investigación necesaria para obtener una información directa del profesorado y los equipos directivos, que nos ha posibilitado diseñar el Curso de Formación y sus apoyos didácticos. Necesitábamos conocer la realidad de la llegada y acogida del alumnado procedente del este de Europa, especialmente los gitanos, así como la respuesta del sistema educativo y las necesidades del profesorado.

Descartadas algunas hipótesis y adaptándonos a los objetivos de la demanda y utilidad necesaria para el profesorado y demás profesionales que están interviniendo con los niños, niñas y jóvenes *rroma*, hemos estructurado el contenido del curso en siete módulos:

Después de estos tres años del proyecto es cuando empezamos a tener información, conocimiento de los usuarios y algunas certezas que nos permiten lanzarnos con mayor eficacia en la dirección correcta de nuestras intervenciones. Entre estas certezas está la necesidad de la formación del profesorado, así como la aportación de materiales, recursos y fuentes en la red que harán más eficaz su labor pedagógica. Esa es la pretensión de estos materiales.

El proyecto *Lungo Drom* está formado por las siguientes entidades:

- Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Dirección General de Servicios Sociales e Inclusión – Junta de Andalucía.
- Departament de Governació i Administracions Públiques.
   Secretaria d'Acció Ciutadana Generalitat de Catalunya.
- Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración. Dirección General de Inmigración y Voluntariado – Región de Murcia.
- Instituto de la Mujer Región de Murcia.
- APROSOCU Asociación para la Promoción Social y Cultural Murcia.
- CEPAIM, Consorcio de Entidades para la Acción Integral con Inmigrante – Murcia, Andalucia y Madrid.
- Alhora/Khetane. Asociación para el Trabajo Educativo y Social con el Pueblo Gitano y otras minorias culturales – Valencia. (Miembro de la Asociación de Enseñantes con Gitanos).
- FACALI, Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas de Andalucia.

www.institutoculturagitana.es

En la red

www.mcu.es

Ministerio de Cultura

www.mcu.es/artesEscenicas

Instittuo Nacional de las Artes Escénicas y de la Música

www.bne.es

Biblioteca Nacional

www.cervantes.es

Instituto Cervantes

www.mec.es/creade

Centro de Recursos para la Atención a la Diversidad Cultural en Educación

www.unionromani.org

Unión Romaní

www.gitanos.org

Fundación Secretariado Gitano

www.mujeresromi.org

Asociación de Mujeres Gitanas Romí

www.pangea.org/aecgit

Asociación de Enseñantes con Gitanos

www.fagacv.com

Federación de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana

www.bienal-flamenco.org

Bienal de Flamenco de Sevilla

www.flamencologia.com

Cátedra de Flamencología y Estudios Folklóricos Andaluces

www.org.andalucia.org/flamenco

Guía telemática del flamenco

www.centrandaluzdeflamenco.es

Centro Andaluz de Flamenco

www.patrimonioculturalgitano.org

Asociación Presencia Gitana: La presencia Romaní/Gitana en las músicas de Europa

www.conservatorioflamenco.org

Fundación Casa Patas

www.garcia-lorca.org

Fundación García Lorca

www.errc.org

European Roma Rights Center

www.erionet.org

The European Roma Information Office

www.etudestsiganes.asso.fr

Revista Études Tsiganes

www.ertf.org

European Roma and Travellers Forum (Consejo de Europa)

www.romnews.com

Roma National Congress

www.gypsyloresociety.org

The Gypsy Lore Society

www.geocities.com/Paris/5121/patrin.htm

The Patrin Web Journal: Romani Culture and History

www.romaniwriters.com

The International Romani Writers Association (IRWA)

www.llc.manchester.ac.uk/Research/Projects/romani

The Romani Linguistics Page

Blogs

http://romanichib.wordpress.com

Rromanès para todos los gitanos / Rromanès for all roma

http://www.colectiuromani.blogspot.com

Noticies del Poble Gitano

http://mumeli.wordpress.com

Una antropóloga gitana en la blogosfera

http://veinticuatroblogfetadas.blogspot.com

Reflexiones sobre el tratamiento de la comunidad gitana en los medios de comunicación

En este número de

CUADERNOS GITANOS han colaborado:

ALFONSO EDUARDO PÉREZ OROZCO

Montellano, Sevilla, 1940, es periodista. Ha sido productor musical, director del área de flamenco de los sellos discográficos Philips y Polydor, Director, presentador y realizador de series y programas culturales en Canal Sur. El festival de Cannes le distinguió con la "Rosa de Plata" al mejor programa

de cine europeo. Ha recibido en dos ocasiones el Premios Ondas: de radio, por el programa Estudio 15-18 en RNE; y de televisión, por Revista de Cine en TVE. Autor del libro Le flamenco et les gitans, (Hachette, Paris, 1987), ha sido durante varios años director del curso Cultura Flamenca en la Universidad George Washington de Nueva York.

ISAAC MOTOS PÉREZ

Santander, 1975. Es licenciado en Filosofía en la especialidad de Historia del Pensamiento Moral y Político por la Universidad de Murcia, donde cursa el doctorado. Es vocal de cultura de la Asociación Gitana de Carrús de Elche, Alicante y ha sido comisario de la exposición sobre historia y cultura

gitanas *Sandipen*, En la actualidad coordina el área de educación de la Federación de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana (FAGA). Ha publicado los libros de poemas *Entre ventanas abiertas*, Diputación de Alicante, 1995, y *Palabras de Agua*, Ediciones Libertarias, Madrid, 1997.

ANTONIO MÉNDEZ RUBIO

Fuente del Arco (Badajoz), 1967, es Profesor Titular de Teoria de la Comunicación en la Universidad de Valencia y ha sido profesor visitante en Duke University (North Carolina). Es autor de los ensayos Poesía y utopía (1999), Poesía sin mundo (2003) y La destrucción de la forma (2008). En el terreno

de la crítica cultural ha publicado *Encrucijadas* (1997), *La apuesta invisible* (2003) y *Perspectivas sobre comunicación y sociedad* (2008). Como poeta ha recibido premios como el Hiperión de Poesía o el Ojo Crítico de Radio Nacional de España. Entre sus poemarios recientes: *Todo en el aire: Poesía 1995-2005* (2008), ¿*Ni en el cielo?*, en colaboración con el pintor Javier Fernández de Molina, (Valencia, Azotes Caligráficos, 2008) y *Razón de más* (2008).

JESÚS SALINAS CÁTALA

Valencia, 1952. Ha vivido casi siempre en esa ciudad. Fue en la escuela donde *tropezó* con la incontenible forma de vivir de las niñas y niños gitanos, veinte años de maestro en la escuela pública con mayoría de alumnado gitano. Profesor colaborador en Centros de Profesores y otros ámbitos de formación,

así como autor de múltiples publicaciones, artículos y materiales educativos sobre gitanos y educación intercultural. Miembro fundador de la Asociación de Enseñantes con Gitanos. Colaborador habitual de los movimientos asociativos gitanos. Pertenece en la actualidad al Consejo Estatal del Pueblo Gitano. Fotógrafo de los gitanos, sus colecciones -*Arcángeles morenos, Gitanos extremeños, Juventud gitana, La mirada limpia de la mujer gitana*-llenan de buenas vibraciones a quienes se han acercado a ellas.

CARMEN CARRILLO LOSADA

Palma del Río, Córdoba, 1959. Ha sido concejala del Ayuntamiento de Jaén. Es presidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas *Sinando Kali* en Jaén, vicepresidenta de la Federación de Mujeres Gitanas Andaluzas FAKALI y miembro fundadora y vicepresidenta de la Federación de Mujeres

Gitanas Kamira. Desde 2006 es vocal y miembro de la Comisión Permanente del Consejo Estatal del Pueblo Gitano y coordinadora de la Comisión de Cultura de este organismo. Pertenece al Consejo Asesor del Instituto de Cultura Gitana.

JOAN OLEAQUE MORENO

Catarroja, Valencia, 1968. Es periodista, colaborador habitual del diario *El País* y profesor de Periodismo de Investigación y Entrevista en Profundidad en la Universidad de Valencia. Ha trabajado y colaborado en diversos medios de comunicación (*El Temps, TV3*). Por sus artículos de 1998, recibió

el Premio de la Crítica del *Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana*. Como escritor ha publicado los libros-reportaje *Desde las tinieblas* –editado en castellano y en catalán– que obtuvo en 2003 el premio Rodolfo Walsh de no ficción en la Semana Negra de Gijón, y *En éxtasi* en 2004.

GONZALO MONTAÑO PEÑA

Lebrija, Sevilla, 1977. Profesor de música y periodista, compagina la docencia con el trabajo como crítico musical especializado en flamenco. Pertenece a una familia muy arraigada en la historia del flamenco, tanto a nivel interpretativo –con figuras como La Perrata, El Lebrijano o Dorantes–, como teóricos de

este arte con nombres como la periodista y productora musical Tere Peña (de quien es hijo), o Pedro Peña, escritor y conferenciante además de cantaor y guitarrista. Colabora para diversos medios escritos nacionales e internacionales y es presentador de un programa televisivo en la cadena Localia TV.

JOSÉ HEREDIA MORENO

Granada, 1972. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y ha desarrollado estudios de postgrado en Traducción e Interpretación por la Universidad de Granada. En la actualidad es director y guionista de documentales para algunas de las más

importantes cadenas de televisión nacionales e internacionales. También ha sido traductor, reportero de televisión, redactor en prensa escrita. Ha sido redactor-jefe de la revista cultural *La mirada limpia*.

LUZ MARTÍN

Valencia, 1970. Licenciada en Psicología Clínica, empezó su carrera en fotografía en los 90 después de estudiar en el Kingsway College de Londres. Desde entonces, ha estado trabajando en fotografía de moda editorial para diversos medios españoles como El País, El Mundo y Telva. En el Reino Unido

ha trabajado para *Time out* y *The Guardian*, entre otros. Sus trabajos han aparecido también en el *New York Times* y en *Herald Tribune*. Ha expuesto en Londres y Belgrado (Instituto Cervantes) fotos de la moda de los años 50 y sobre el trabajo del arquitecto Santiago Calatrava, respectivamente. Es autora del libro *Campanas vivas: la música más alta de Valencia* y en la actualidad prepara la edición de un libro sobre graffiti y cultura urbana.

PACO GIMÉNEZ

Valencia, 1954. Ilustrador y diseñador gráfico. Su trabajo se centra principalmente en el sector infantil y juvenil: cuentos y novelas, libros de texto, juegos y cuadernos didácticos. Ha ilustrado y/o diseñado más de un centenar de

libros y materiales didácticos, además de historieta gráfica. Premiado con el "Lazarillo" del Ministerio de Cultura, con el "Premi al llibre en valencià millor il·lustrat" de la Conselleria de Cultura, y el "Withe Raven" de la Juguend Bibliothek de Munich. Ha participado en las exposiciones profesionales más importantes del sector: "Bienal de ilustración de Bratislava", Organización Internacional para el Libro Juvenil; "A todo color. 23 ilustradores españoles de libros infantiles y juveniles", "Ilustrísimos. Panorama de la ilustración infantil y juvenil en España", del Ministerio de Cultura. "Pintando poesía. Medio siglo de Adonais ilustrado", APIM-Adonais-Instituto Cervantes; "Europe un rêve graphique", Institut International Charles Perrault.

MANUEL MORAGA

Casasimarro, Cuenca, 1967. Es periodista y crítico de flamenco en diversas revistas especializadas y medios digitales. Ha presentado diversos espacios en Radio 5 y en la actualidad es colaborador del programa cultural *El ojo crítico* en Radio Nacional de España

SEBASTIÁN PORRAS SOTO

Barcelona, 1970. Nació en el seno de una familia gitana de origen cordobés. Es licenciado en periodismo por la Universitat Pompeu Fabra y estudió interpretación a las órdenes de Boris Rotenstein. Ha trabajado como actor en el programa *Barrio Sésamo* de TVE (1996–1998),

y como ayudante de dirección en la película Lola vende cá. Ha colaborado esporádicamente en los programas de TVE El escarabajo verde y Línea 900 y ha sido colaborador de El Periódico de Catalunya. Fue correalizador del programa O Drom en Radio Ciutat de Badalona del año 2000 al 2004. Ha publicado una serie de ocho cuentos con Espasa-Calpe Cuentos de todos los colores y el cuento La gallina negra, con De Vecchi. Desde 1998, ejerce una intensa labor como cuentacuentos -Cuentos Rromane-. Es vicepresidente de la Fundació Pere Closa.

MAYTE HEREDIA

Sabadell, Barcelona, 1976. Es licenciada en Antropología Social y Cultural por Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Master en Investigación Básica y Aplicada por dicha universidad. Es autora de la tesina "Gitan@s en Internet" y de diversos artículos sobre las nuevas

tecnologías de la información y comunicación. Pionera en la presencia gitana en la red, desde su blog *Una antropóloga gitana en la blogosfera*, difunde aspectos relacionados con la cultura gitana en el mundo virtual. En la actualidad, cursa la UOC el Master en Sociedad de la Información y Conocimiento.

CUADERNOS GITANOS

diciembre | 2007 | número uno

César Antonio Molina

Cuadernos Gitanos

Diego Fernández Jiménez

Un cuaderno de bitácora para la cultura gitana

Antonio Gómez Alfaro

La misión del historiador

Valentín Suárez Saavedra

Etnicidad, identidad y cultura

Joan M. Oleaque

La imagen de los gitanos en los medios de comunicación

Javier Pérez Senz

La fascinación por la música en libertad

Eugenio Cobo

Gitanos y Flamenco

Sebastián Porras Soto

Terremoto: Un grito que todavía retumba

Francisco Suárez

Hacia una dramaturgia gitana

Isaac Motos Pérez

Helios Gómez, inquieto rebelde de infinito

Joaquín Albaicín

Gitanos en el ruedo

Páginas azules

- Patronato de la Fundación Instituto de Cultura Gitana
- El ministro de Cultura, César Antonio Molina, preside la constitución del Consejo Asesor del Instituto de Cultura Gitana
- Consejo Asesor
- El Instituto de Cultura Gitana pone en marcha el proyecto Sar San? para la enseñanza del romanó
- Cuentos gitanos en los colegios
- Libros: Marochandé, VV.AA. e Informe sobre la situación social y tendencias de cambio en la población gitana, Miguel Laparra (coord.)
- Discos: Recuerdos, Esperanza Fernández; Que levante el dedo, Peret y Pitingo con habichuelas, Pitingo

CUADERNOS GITANOS

mayo | 2008 | número dos

Marcel Courthiade

Samudaripen o la paz como estrategia de guerra

Nicolás Jiménez González

Agitanando el DRAE

Araceli Cañadas Ortega

De objeto a sujeto: estudios filológicos gitanos

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

La noche española

Mercedes Porras Soto

Los gitanos en la pintura catalana: Fortuny, Nonell y Anglada-Camarasa

Trinidad Muñoz Vacas

En las entrañas del cante gitano: Fernanda y Bernarda

Agustín Vega Cortés

Quién pudiera reir como llora Fernanda

Juan Silva de los Reyes

Los gitanos y la Semana Santa en Andalucía

Joan Francesc Mira

Vírgenes, imágenes e identidad

Joan M. Oleaque

Del flamenco-house al Gipsy minimal

Páginas azules

- España también es gitana, Javier Pérez Senz
- Gala de presentación de la Fundación Instituto de Cultura Gitana
- European Romani Symphonic Orchestra
- Los gitanos y lo gitano en la cultura española
- Presentación del Manifiesto de las Mujeres Gitanas
- El Instituto de Cultura Gitana en la IX edición de los Premios "Flamenco Hoy" de la Crítica Nacional de Flamenco 2007
- Son de ayer, primer disco en solitario del quitarrista Juan A. Suárez, Cano
- Criatura de dolor, Félix Grande
- Libros: Hijuelas & Palabras, Pedro Peña y Casto Márquez. El alma compartida, Manolo Sanlúcar
- Revistas: Luces de cultura; O Tchatchipen y Nevipens Romaní
- Discos: El arte del bolero, Moncho; Live in Cirque d'Hiver Paris, Duquende y Gitanos de Buenos Aires, David Amaya