

VIDASGITANAS
LUNGO DROM

VIDASGITANAS

LUNGO DROM

AC/E ACCIÓN CULTURAL
ESPAÑOLA

CONSORCI
DE MUSEUS
DE LA
COMUNITAT
VALENCIANA

VIDASGITANAS
LUNGO DROM

VIDASGITANAS

LUNGO DROM

EXPOSICIÓN

Centro del Carmen

Valencia

Del 7 de marzo al 4 de mayo de 2014

ORGANIZAN

Fundación Instituto de Cultura Gitana

Acción Cultural Española (AC/E)

Consortio de Museos de la

Comunitat Valenciana

COLABORA

Conselleria de Bienestar Social

de la Generalitat Valenciana

COMISARIOS

Joaquín López Bustamante

Joan M. Oleaque

COORDINADORES AC/E

José Manuel Gómez Vidal

Miguel Pedraza Polo

DISEÑADOR

Enrique Bonet

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

Santiago Torrado

ILUMINACIÓN

Carlos Alzueta

MONTAJE

Art i Clar

TRANSPORTE

CLM Logistics

WEB

www.romanilives.eu

CON LA PARTICIPACIÓN DE

Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Consejo Estatal del Pueblo Gitano

Federación de Asociaciones Gitanas

de la Comunidad Valenciana (FAGA)

Federación Maranatha de

Asociaciones Gitanas

Filmoteca Española

Flamenco Project

Flamenco Vivo

Fototeca Municipal de Sevilla,

Fundación García Lorca

Fundación Mario Maya

Fundación Secretariado Gitano

Museo Benlliure de Creyillent

Museo Casa de Los Tiros de Granada

Unión Romani

Universidad de Navarra

Universidad de Sevilla

AGRADECIMIENTOS

Álex Serrano, Alfredo J. Morales,

Alfredo Giménez Clavería, Antonio

Gómez Alfaro, Araceli Pardal,

Carme Garriga, Carmen Mateos,

Carlos Gascó, Casa Museo Blasco

Ibáñez - Ayuntamiento de Valencia,

Catherine Gautier, Ceferino López,

Cristina García Rodero, Dácil Pérez de

Guzmán, Elvira Marco, Emilio Israel

Cortés, Esteve Caramés, Familia de

Eduardo Pereiras Hurtado, Familia

Borrull Bustamante, Familia de Jacques

Léonard, Familia de José Cortés

Heredia, Tío José, Familia de Mario

Pacheco, Federación de Asociaciones

Gitanas de Extremadura, Felipe Garín,

Isabel Muñoz, Javier Pérez Senz, Jesús

Ciscar, Jesús Salinas, Joan Tomás,

Jose Luiz Fernandez, Juan Fernández

Gil, Juan de Dios Ramírez-Heredia,

Julio Trelis Martí, Lajos Puporka, Lola

Palma, Lucy Blanco, Luis Méndez,

Manuel Heredia Jiménez, Manuel

Moraga, Mariana Ovalle, Micaela

Flores *La Chunga*, Miguel Roperó

Núñez, Nicolás Jiménez González,

Pablo Pomar, Pablo Vega, Patrick

Kwasniewski, Radio Exterior de

España, Ricardo Pachón, Rodolfo

González Villahoz, Salvador Carrasco,

Sebastián Porras Soto, Steve Kahn,

Teresa San Román, Tomás Calvo

Buezas, Trinidad Muñoz.

Y Carlos Pérez, *In Memoriam*.

CATÁLOGO

EDITA

Fundación Instituto de Cultura Gitana

COORDINACIÓN EDITORIAL

Joaquín López Bustamante (ed.)

Joan M. Oleaque Moreno

Raquel Mesa

DISEÑO Y MAQUETACIÓN

www.notanumber.biz

TEXTOS

Antonio Gómez Alfaro

Joan M. Oleaque

Juan de Dios Ramírez-Heredia

Trinidad Muñoz

Ricardo Pachón

Javier Pérez Senz

TRADUCCIÓN

Manuel Angulo González

FOTOGRAFÍAS

Isabel Muñoz

Cristina García Rodero

José García Ayola

Jacques Léonard / Arxiu Fotogràfic

de Barcelona

Jesús Salinas

Joan Tomás

Francisco Alcántara

Lucy Blanco

Steve Kahn / Flamenco Project

David George / Flamenco Project

Mario Pacheco

Miguel Ribeiro Fernandez

Museo Etnográfico de Budapest

Archivo Instituto de Cultura Gitana

Archivo *Cuadernos Gitanos*

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

ACCIÓN CULTURAL ESPAÑOLA (AC/E)

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Presidenta

Teresa Lizaranzu Perinat

Consejeros

María Claver Ruiz
Fernando Eguidazu Palacios
Victor García de la Concha
Manuel Ángel de Miguel Monterrubio
Valle Ordóñez Carbajal
María Belén Plaza Cruz
Jesús Prieto de Pedro
Miguel Ángel Recio Crespo
Susana de la Sierra Morón
Itziar Taboada Aquerreta
Alberto Valdivielso Cañas

Secretario del Consejo

Miguel Sampol Pucurull

EQUIPO DIRECTIVO

Elvira Marco Martínez

Directora general

Jorge Sobredo Galanes

Director de Programación

Carmelo García Ollauri

Director Financiero

Pilar Gómez Gutiérrez

Directora de Producción

www.accioncultural.es

INSTITUTO DE CULTURA GITANA

DIRECTOR

Diego Fernández Jiménez

GERENTE

Rodolfo González Villahoz

ADMINISTRACIÓN

Soraya Giménez Clavería

CONSEJO ASESOR

Carmen Carrillo Losada
Dolores Fernández Fernández
Juan Fernández Gil
Alexandrina da Fonseca
Alfredo Giménez Clavería
Manuel Heredia Jiménez
Nicolás Jiménez González
Gracia Jiménez Lérica
Joaquín López Bustamante
Amara Montoya Gabarri
Isaac Motos Pérez
Pedro Peña Fernández
Margarita Pin Arboledas
Paco Suárez Saavedra
Valentín Suárez Saavedra
Rosa Vázquez Barrul

www.institutoculturagitana.es

De Camarón de la Isla a Diego el Cigala pasando por Ketama, de los cuadros de Julio Romero de Torres a los grabados de Doré, del *Romancero gitano* de Lorca al *Hijo de la luna* de Mecano, lo gitano ha tenido, y sigue teniendo, una importante presencia en la producción artística de nuestro país. Sin embargo, para muchos, lo gitano se asocia instintivamente con tópicas imágenes que remiten a la pobreza y a la marginalidad.

Vidas gitanas es un proyecto organizado por Acción Cultural Española (AC/E) y la Fundación Instituto de Cultura Gitana adscrita al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La exposición —comisariada por Joaquín López Bustamante y Joan M. Oleaque— pretende el reconocimiento y la puesta en valor de las aportaciones romaníes a la cultura española, y combatir así unos estereotipos ancestrales que relegan a la minoría más antigua, más numerosa y más representativa de nuestro país a unos anquilosados tópicos de asistencialismo social o de folclore pintoresco que han venido perpetuado históricamente el desconocimiento y la desconsideración de su cultura.

Tanto la muestra como el libro que la acompaña han buscado superar una imagen de lo gitano injustamente polarizada entre artistas o marginados, mostrando la realidad de este pueblo y de su situación en España a través de la historia, desde el siglo XV hasta la actualidad. La historia de los gitanos españoles es también la historia de España y *Vidas Gitanas* transita por ella a través de un viaje compartido que para los visitantes gitanos significa una emotiva celebración identitaria.

Lo gitano es parte integral de la rica cultura inmaterial de nuestro país, reconocimiento que la UNESCO otorgó a una de sus manifestaciones más destacadas: el flamenco, declarado en 2010 Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Un variado acervo cultural conservado en gran parte gracias a la obstinación de quienes forman parte de un pueblo que defiende su cultura frente a las demandas de la globalización. Los gitanos y gitanas de hoy se enfrentan, como el resto de españoles, a nuevos retos que encaran con herramientas desconocidas para las generaciones anteriores.

Con *Vidas gitanas*, AC/E y la Fundación Instituto de Cultura Gitana ofrecen con una mirada actual y renovada de esa travesía por los casi seis siglos de trayectoria conjunta, descubriendo aspectos de la vida y la cultura gitanas menos conocidos por el gran público. Este proyecto muestra la profunda imbricación de lo gitano en la vida española, y contribuye en el avance del conocimiento recíproco, un conocimiento que nos refuerza como país frente a las tendencias homogeneizadoras de la globalización.

La muestra ha recibido el apoyo del Programa Cultura 2007-2013 de la Comisión Europea, lo que ha permitido que durante un año itinere por cada uno de los países que lo solicitaron (Hungría, Austria, Portugal y España). La exposición ha estado abierta en las ciudades de Budapest, Viena, Lisboa, y concluye su periplo ahora en Valencia.

Acción Cultural Española (AC/E)

From Camarón de la Isla to Diego el Cigala or Ketama, from Julio Romero de Torres's paintings to Doré's engravings, from García Lorca's *Romance-ro Gitano* to Mecano's "Hijo de la luna", gypsy topics have been, and still are, very present in our country's artistic production. However, for many people, gypsies are instinctively related to topical images that recall poverty and marginalization.

Romani Lives is a project designed by Acción Cultural Española (AC/E) and Fundación Instituto de Cultura Gitana —attached to the Ministry of Education, Culture and Sports. The exhibition —curated by Joaquín López Bustamante and Joan M. Oleaque— aims to recognize and highlight Romani contributions to Spanish culture, and to therefore fight age-old stereotypes that relegate our country's oldest, largest and most representative minority to the antiquated topics of social assistance or picturesque folklore that have been historically perpetuated by ignorance and contempt for their culture.

Both the exhibition and the book that accompanies it have tried to overcome an unfairly polarized perception of gypsy people that has classified them as either artists or outcasts, while showing the reality of this community and their situation in Spain throughout History, from the 15th century to the present days. The history of the gypsies is also the history of Spain and *Vidas Gitanas* wanders through them in a shared journey that for gypsy visitors signifies an emotional celebration of their identity.

The gypsy matter is a built-in part of the rich intangible culture of our country, a recognition the UNESCO granted to one of its most outstanding manifestations: flamenco, designated Intangible Cultural Heritage in 2010. The preservation of such cultural heritage has been largely accomplished by the determination of those who belong to a community that defends their culture against the demands of globalization. Today's gypsy men and women are facing, as the rest of the Spanish people, new challenges that they must confront with tools unknown to previous generations.

With *Romani Lives*, AC/E and Fundación Instituto de Cultura Gitana offer an updated and renewed view of a six-century journey through our common history, unveiling the aspects of gypsy life and culture that are least known to the general public. This project shows the deep interlocking of gypsy elements into Spanish life, and contributes to the advance in mutual knowledge, a kind of knowledge that makes us stronger as a country against the homogenizing tendencies of globalization.

The exhibition has the support of the Culture Programme 2007-2013 of the European Commission, which allowed it to tour for a year in the countries that requested it (Hungary, Austria, Portugal and Spain). The exhibition has opened in the cities of Budapest, Vienna, Lisbon, and concludes now in Valencia.

Acción Cultural Española (AC/E)

Como director del Instituto de Cultura Gitana, me gustaría felicitar a todas las personas que han hecho posible *Vidas gitanas*, una exposición largamente gestada y que con el apoyo financiero del Programa Cultura 2007-2013 de la Comisión Europea, del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y de Acción Cultural Española, llega a Valencia tras su itinerancia internacional en Budapest, Viena, Lisboa. Quiero felicitar especialmente al partenariado del programa europeo compuesto por Keja Foundation (Hungría), IG Kultur Österreich (Austria) y Palco de Sombras (Portugal).

En marzo de 1812, en virtud de la primera Constitución Española moderna, los gitanos comenzaron a ser reconocidos como miembros de la nación española. Muchas tempestades hubo antes y muchas tempestades ha habido después, pero el ataque a puerto se produjo en 1812 coincidiendo con un tiempo de España discretamente constitucional. En *Vidas gitanas* se explica esto y muchas cosas más desde una perspectiva acompañada, esperanzada y brillante. Cuando hace algunos años componíamos el Instituto de Cultura Gitana lo hacíamos repitiendo que "España también era gitana", que la diversidad cultural española incluía también al Pueblo Gitano. Y siempre pensamos que era necesario para simbolizar este hilo conductor la realización de una exposición en la que el visitante pudiese viajar en el tiempo, impregnarse de perfumes de Cachemira, montar a lomos de caballos romaníes veloces como el viento, dibujar el hierro con golpes mágicos, disfrutar de la frescura de los ríos del arte gitano, compartiendo sentimientos y símbolos que han aportado gitanidad a la España que hoy conocemos. Una exposición cultural que aprehendiera el perfil gitano de Sorolla, de Falla, de García Lorca, de Benlliure, de Joselito el Gallo, de Carmen Amaya, de Camarón... Y creo, sinceramente,

que el trabajo ha merecido la pena. *Vidas gitanas* es un tiempo de reflexión para abordar el nuevo cruce de caminos.

Desde un punto de vista cultural los gitanos hemos despertado, hemos abierto los ojos adquiriendo conciencia de nosotros mismos a lo largo del pasado siglo XX. Fueron muchas las iniciativas asociativas en defensa de reivindicaciones y derechos desde diferentes perspectivas que abarcaron desde la religión hasta el flamenco, pasando por la mejora de las condiciones de la venta ambulante, los servicios sociales, el feminismo o la política. De algún modo, el siglo XXI es un nuevo paso en nuestro secular *lungo drom*, nuestro largo camino. Es el paso del Despertar al Levantarse. El siglo XXI es el tiempo del punto y final en la invisibilidad y el desconocimiento para iniciar una etapa de explicación sin complejos sobre lo que nos ha pasado. Sobre lo que nos ha pasado a todos, a gitanos y payos, sin reproches mutuos, sin apriorismos, sin radicalismos. No nos arrepintamos de la historia, expliquémosla juntos. Solo de este modo generaremos las emociones y complicidades necesarias para que el Pueblo Gitano ocupe el lugar que merece y que todos deseamos.

Abrir el corazón es mucho más que abrir las puertas de una exposición, pero ambas aperturas tienen en común que son muchas las fibras que laten. Ambas aperturas son un viaje desde la piel al ser. Tras el viaje, nada será lo mismo porque el visitante entenderá que todos, gitanos y payos, hemos compartido el mismo corazón. Ese es el único secreto y el más grande.

Diego Fernández Jiménez

Director del Instituto de Cultura Gitana

As the Director of the Instituto de Cultura Gitana, I would like to congratulate all the people who have made *Vidas Gitanas* possible, an exhibition that has been pondered for long and that, with the financial support of the Culture Programme 2007-2013 of the European Commission, of the Ministry of Education, Culture and Sports and of Acción Cultural Española, arrives now in Valencia after a worldwide tour in Budapest, Vienna and Lisbon. I would like to especially congratulate the European programme partnership formed by Keja Foundation (Hungary), I G KulturÖsterreich (Austria) and Palco de Sombras (Portugal).

In March 1812, by virtue of the first modern Spanish constitution, gypsy people started to be recognized as member of the Spanish nation. There had been many tempests before and there have been many others afterwards, but the boat finally reached the dock in 1812, a time simultaneous to a discrete constitutionalism in Spain. All these things and many more are being told in *Gypsy Lives* from a smooth, hopeful and optimistic perspective. When a few years we were in the process of creating the Instituto de Cultura Gitana we did so as we repeated that "Spain was gypsy as well", the Spanish cultural diversity also included the Gypsy People. And we always considered that, in order to symbolize this link, we needed an exhibition that allowed the visitor to travel in time, to get impregnated with the scents of Kashmir, to ride on the back of Romani horses fast as wind, to draw on iron with magical strokes, to enjoy the freshness of the rivers of gypsy art while sharing feelings and symbols that have delivered gypsyhood on Spanish culture as we know it today. A cultural exhibition that grasped the gypsy side of Sorolla, of Falla, García

Lorca, Benlliure, of Joselito el Gallo, Carmen Amaya, of Camarón... I honestly believe that the work is worth it. *Vidas Gitanas* is a time for reflexion to deal with the new crossroads.

From a cultural standpoint, we the gypsy people have woken up, we have opened our eyes and gained awareness of ourselves throughout the past 20th century. There were many associative initiatives for the defence and vindication of rights from different perspectives that ranged from religion to flamenco, including the improvement of the working conditions for itinerant traders, social services, feminism or politics. Somehow, the 21st century is a new step in our age-old *lungodrom*, our long journey. It is the passage from Awakening to Standing Up. The 21st century is the time to put an end to invisibility and lack of information in order to initiate an era to explain what has happened to us. Let us not regret history, let us explain it together. That is the only way we can generate the necessary emotions and complicities for the Gypsy People to occupy the place that they deserve and that we all desire.

Opening one's heart is much more than opening the doors to an exhibition, but both openings share the fact that there are many veins beating. Both openings are a journey from the skin into being. After the journey, nothing will be the same because the visitor will understand that all of us, gypsies and non-gypsies, have shared the same heart. That is the only and biggest secret.

Diego Fernández Jiménez

Director del Instituto de Cultura Gitana

ÍNDICE

La presencia histórica de los gitanos en España.....	19
Antonio Gómez Alfaro	
La representación de los gitanos en los medios de comunicación...	29
Joan M. Oleaque / Juan de Dios Ramírez-Heredia	
Las mujeres gitanas en el siglo XXI: ¿crisis u oportunidad?.....	37
Trinidad Muñoz	
Camarón en el centro del nuevo flamenco.....	47
Ricardo Pachón	
La huella gitana en la música clásica.....	55
Javier Pérez Senz	
Premios de Cultura Gitana 8 de Abril. Celebración y reconocimiento de la gitanidad.....	69
Instituto de Cultura Gitana	
Romani Lives: sedes de la exposición.....	99
Comisión Europea	
English Translation	105

LA PRESENCIA HISTÓRICA DE LOS GITANOS EN ESPAÑA

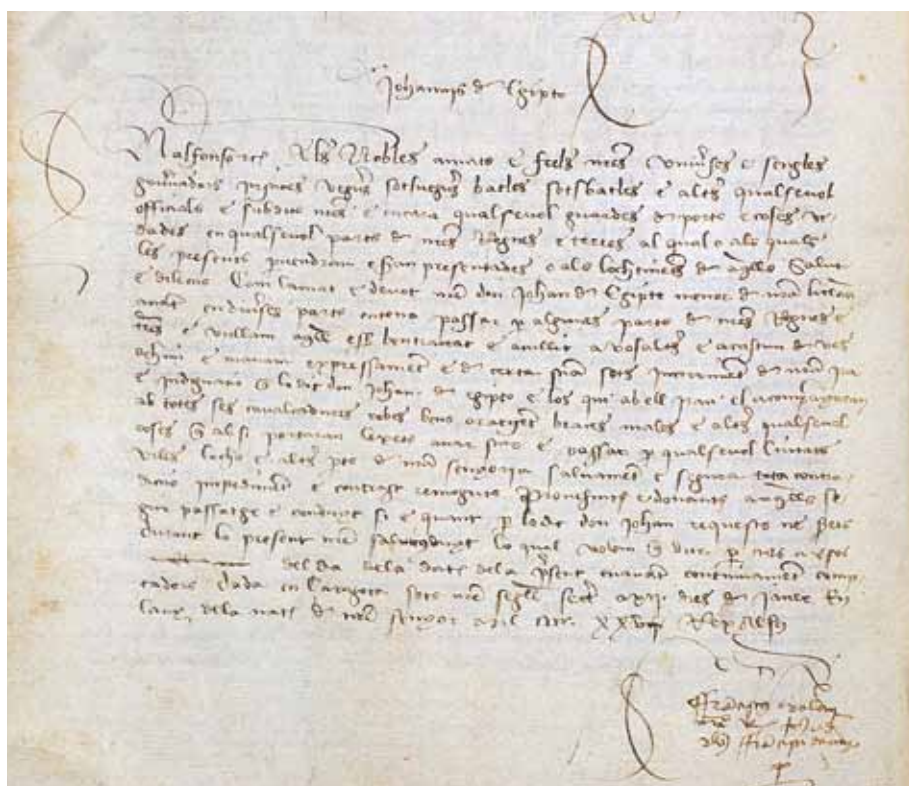
ANTONIO GÓMEZ ALFARO*

La agrafía de los gitanos impidió que dejaran constancia escrita de sus viajes y peregrinaciones. Los testimonios sólo permiten reconstruir la historia de las conflictivas relaciones que mantuvieron con las poblaciones de acogida. El relato siguiente, por tanto, muestra el secular rechazo que encontraron, derivado en el mejor de los casos de una política empeñada en su disolución como grupo diferenciado.

La presencia de los gitanos en la península ibérica empieza a estar documentada en el primer tercio del siglo XV, cuando aparecen por los Pirineos unos grupos familiares a cuyo frente figuraba un autodenominado conde o duque del Pequeño Egipto. Esta denominación geográfica aludía a territorios que la investigación ha situado en la zona costera occidental de la península helénica, hasta la que habrían llegado viajando desde su originaria tierra del Punjab, en el subcontinente indio. Cuando llegan a nuestro país aseguran estar peregrinando al sepulcro del apóstol Santiago y a algunos otros santuarios cristianos, citando en concreto el de *la virgen negra de Guadalupe*.

Con independencia de los salvoconductos que obtienen de las autoridades de Aragón, Navarra y Castilla, las turbulencias políticas de nuestro siglo XV ayudaron a la permanencia de aquellos grupos viajeros. La conquista cristiana del reino nazarita de Granada, donde se habían concentrado los descendientes islámicos de quienes invadieron la península ocho siglos atrás, significaría el comienzo de una política uniformadora encaminada a reducir el caos padecido durante las décadas anteriores. De este forma, los Reyes

* **Antonio Gómez Alfaro** es periodista y escritor, y está considerado el descubridor de la historia real de los gitanos españoles. Ha sido Premio de Cultura Gitana 8 de Abril del año 2008 en su modalidad de Investigación.

Registro de Cancillería, nº 2573, folio 145 v. Salvoconducto del Rey Alfonso V a Juan de Egipto Menor. Zaragoza, 12 de enero de 1425. Archivo de la Corona de Aragón

Católicos firman en Madrid el año 1499 una pragmática (según algunos eruditos, una real provisión) dirigida a los gitanos, en la que suele situarse el comienzo de una encarnizada persecución.

La lectura de aquel texto legal, sin embargo, nos dice que se trataba de una peculiar *ley de extranjería* que condicionaba la permanencia gitana al cumplimiento de dos requisitos sobre los que pivotará desde entonces la política oficial: poner fin a la trashumancia, estableciendo vecindad fija, y dedicarse a los oficios que los legisladores denominan *conocidos*, es decir, que pudiera determinarse con claridad la dependencia laboral y económica de aquellos nuevos vasallos. Se trata de requisitos no reconocidos hoy en las leyes que regulan la existencia de los actuales inmigrantes.

Por supuesto, la ley de 1499 establecía un progresivo cuadro punitivo para los desobedientes, castigos que no suponían ninguna novedad jurídica, pues recogían las establecidas para los vagabundos en unas Cortes celebra-

das el siglo anterior en Briviesca. Los gitanos viajeros, y esto es lo más significativo de aquella vieja ley, quedaban tipificados como una peculiar clase de vagabundos. A partir de entonces el uso de la voz *gitano* se generalizaría, aplicándola a cuantos individuos carecían de domicilio fijo y trabajo conocido, *gitanoides* que imitaban *lengua, traje y modales*, tal como reiteran diferentes disposiciones ulteriores.

PERSECUCIÓN

La persecución comienza de manera efectiva cuando, ante la necesidad de remeros para mantener operativa la flota de galeras que aseguraba el dominio sobre las aguas del Mediterráneo, Carlos V modifica en 1539 el cuadro punitivo establecido desde 1499 para los gitanos reacios a la sedentarización. La condena al trabajo forzado del remo se convertirá durante más de dos siglos, hasta su abolición en 1748, en auténtica panacea penitenciaria en todos los reinos hispánicos. Por si no fuera suficiente castigo, Felipe II atenderá una petición de los poderosos banqueros Fugger para que cierto número de galeotes pudiera cumplir su condena a galeras en *las reales minas del azogue*, y de esta forma hasta Almadén irán a pudrirse a partir de entonces no pocos gitanos.

El inevitable carácter selectivo del trabajo forzado en las galeras aplicable únicamente a varones en plenitud de vigor corporal, y ello conduciría a sus virtuales víctimas al furtivismo social y al enfrentamiento. Era imprescindible evitar una captura y la subsiguiente condena que dejaba en desamparo a los sectores más débiles del grupo familiar: mujeres, niños y ancianos. Los grupos gitanos refuerzan entonces su aislamiento, estableciendo sus aduares fuera de poblado, siendo las mujeres quienes se acercan para ofrecer sus pequeñas artesanías o practicar la quiromancia, convertida en un tradicional procedimiento mendicante

Ciertamente, los jueces inquisitoriales no prestaron demasiada atención a esas prácticas adivinatorias de las gitanas, cuyas declaraciones judiciales insistieron en que sus predicciones eran solamente un pretexto para engañar a clientes crédulos y sacarles algún socorro. La más grave consecuencia de su acercamiento en solitario a los hombres para leerles la mano o dirigirles cualquier petición de ayuda es que originaría infundadas acusaciones de conducta licenciosa. Más allá de aquellos infundados insultos, debemos pensar que el acercamiento pedigüeño obligó a las gitanas a soportar insinuaciones, proposiciones y comentarios obscenos.

La elección domiciliaria y laboral impuesta en 1499 se vería inevitablemente limitada por diversas disposiciones específicas posteriores. Así, en el reino de Valencia será prohibida la vecindad en *lugares de moriscos*, y en el condado de Cataluña mujeres e hijos debían quedar en casa y no acompañar al cabeza de familia cuando hiciera un viaje comercial. La carencia de testimonio notarial que certificase la propiedad de los animales o efectos negociados por los gitanos, originaría en Castilla una presunción legal de que eran producto de robos. Finalmente, se dispuso que el trabajo campesino era el único permitido a los gitanos, cuyo domicilio quedaba restringido a villas y lugares de más de mil vecinos.

El vacío demográfico producido por la expulsión de los moriscos en el reinado de Felipe III determinó que se rechazara una propuesta para completar la medida con el destierro de los gitanos. Una nueva pragmática de 1633 abandonó definitivamente cualquier pretensión de expulsión, aumentando las presiones legales encaminadas a la integración efectiva del grupo en la sociedad mayoritaria. Se trataba de conseguir la desaparición de los gitanos, quedando prohibido el uso de esta voz por considerarla injuriosa.

La necesidad de galeotes creció de manera muy especial en algunos momentos históricos, como lo fueron en el siglo XVI la batalla de Lepanto y en el XVII los levantamientos de Portugal y Cataluña. En ambas ocasiones se ordenará a las autoridades que detengan sin contemplaciones a gitanos y vagabundos, condenando al remo al mayor número posible. Curiosamente, en los documentos que conservan nuestros archivos, apenas aparecen gitanos condenados en aquellas fechas, y hay algunos testimonios de pueblos que defendían la consolidada vecindad que tenían allí algunas familias.

Dicha vecindad va a traducirse en activa participación en las milicias locales que combatieron a favor de Felipe de Anjou y Carlos de Habsburgo en la contienda encaminada a asegurar la sucesión al trono a la muerte sin hijos de Carlos II, el Hechizado. Resuelto finalmente el conflicto a favor de Felipe, en 1717 se promulgaría una prolija pragmática que intentaba una vez más dar solución definitiva a la situación de los gitanos. Se verían obligados a establecerse como vecinos en alguno de los 41 pueblos autorizados para recibirlos, todos ellos suficientemente importantes como para garantizar mayores posibilidades laborales y una infraestructura judicial y policial suficiente que se dedicara a perseguir y juzgar a los desobedientes.

La ejecución de aquella *operación reasentadora* llevó al nombramiento de algunos comisarios con el encargo de apresar gitanos y conducirlos a los

22. Mayo 1765.

Para despachos de Nuncio quarto. info. 254a

SELLO QVARTO. AÑO DE MIL SETECIENTOS Y SESENTA Y CINCO.

1753.

ON JOSEPH CARBONELL, Registrador de Breves de el Tribunal de la Nunciatura de su Santidad en estos Reynos de España: Certifico, que en el Libro de Breves expedidos por el Ilustrísimo, y Reverendísimo Señor Don Enrique Enriquez, Arzobispo que fue de Nazianzo, y Nuncio Apostolico en estos dichos Reynos, en el año de mil setecientos quarenta y ocho, se halla una Comisión, ó Delegacion original, expedida por su Ilustrísima, de el tenor siguiente:.....

NOS Don Enrique Enriquez, por la gracia de Dios, y de la Santa Sede Apostolica, Arzobispo de Nazianzo. y de nuestro Santísimo Padre, y Señor Benedicto por la Divina Providencia Papa Decimoquarto, Nuncio, y Colector General Apostolico en estos Reynos de España, con facultad de Legado à Latero, &c. A los Venerables en Christo Hermanos Señores Arzobispos, y Obispos de las Ciudades, Arzobispados, y Obispados de estos dichos Reynos, y Señorios de su Magestad, y à sus Discretos Provifores, Oficiales, y Vicarios. Generales, y à los Reverendos Abades, y demás Personas que exercen jurisdiccion Ecclesiastica Ordinaria, y à cada uno de ellos in-folidum; salud en nuestro Señor Jesu-Christo. Hacemos saber, que el execrable abuso, y desorden introducido en estos dichos Reynos por los Reos refugiados

A en

Certificación de la Comisión del Nuncio Apostólico, dada en 20 de junio de 1748, excluyendo del asilo en los templos a los gitanos y malhechores contumaces. Archivo Histórico Nacional

corregidores para su procesamiento y condena. Los hechos no tardaron en demostrar la cortedad de la lista de poblaciones habilitadas para su vecindad, y ello motivaría en 1746 que se añadieran otras 34 y se autorizara la permanencia en cualquiera otra de cuantos gitanos venían disfrutando en ella de una estancia de hecho durante diez años, siempre que las autoridades locales avalaran su buena conducta. Para obviar la concentración poblacional, se estableció un cupo de una familia gitana por cada cien vecinos, ofreciendo a tales efectos una definición nuclear de familia: *marido y mujer con sus hijos solteros y sus nietos huérfanos que no estuvieran casados.*

En paralelo a esta *operación reasentadora* se iniciaron conversaciones con la Santa Sede para restringir la *inmunidad eclesiástica local*, unificando sus reglas en todos los territorios de la Monarquía. Un acuerdo concordatario privó del *derecho de asilo* a las ermitas situadas en despoblado y un breve pontificio delegó en los obispos la posibilidad de autorizar la extracción de

Preparada sigilosamente la prisión y dispuesto para ella el auxilio del ejército, todo comenzaría el 30 de julio de 1749, verdadero *miércoles negro* en la historia gitana de España, y se ultimaría en el mes de agosto obedeciendo una carta del propio Ensenada que, cesado el obispo en la gobernación del Consejo, presenta al marqués como auténtica alma del proyecto. Deberían ser encarcelados todos los gitanos sin excepción y decomisados sus bienes para venderlos en pública subasta y pagar todos los gastos de la operación: salarios de jueces, escribanos y alguaciles, papel de oficio utilizado en los expedientes, alimentación de los detenidos y conducción a sus lugares de destino, incluidos los grilletes que impidieran una fuga.

Las protestas, no sólo de los propios gitanos afectados, sino también de las autoridades de los arsenales y de los corregidores de las poblaciones donde se pensaban instalar los depósitos de mujeres, llevó a una *reconducción* de aquella terrible operación. Una real instrucción del mismo año 1749 dispondrá la apertura de *expedientes secretos*, esto es, sin intervención de los justiciados, para decidir si algunos, *por cansados, temerosos o arrepentidos* merecían recuperar la libertad. Reducido de esta forma el número de los inicialmente detenidos, los gitanos que no superaron la criba continuarían presos en los arsenales de Cartagena y El Ferrol, al que se removerán por vía marítima los detenidos en La Carraca. Por su parte, las mujeres condenadas pasarán también, por vía marítima y fluvial, Ebro arriba, hasta la Real Casa de Misericordia de Zaragoza, cuyos patronos habían ajustado con el Consejo su recepción en un pabellón exento.

La pérdida de libertad de hombres y mujeres no tenía fecha final, y también *sine die* se prolongaría la estancia en las minas de Almadén de un pequeño grupo procedente de una redada particular hecha en 1738 en El Puerto de Santa María. Sin embargo, el paso del tiempo acabaría haciendo ruinoso la permanencia de aquellos presos, cuya progresiva edad, escasa alimentación y mala atención sanitaria aconsejarían el indulto en 1763. Hasta ese momento estuvieron prohibidas las peticiones de indulto, que las autoridades no podían cursar al Consejo para su resolución. La intervención de los fiscales del Consejo, motivaría en todo caso un retraso burocrático en la liberación afectiva de los indultados, apenas centenar y medio, que sólo en 1765 regresarían a sus casas.

El expediente abierto con los informes de aquellos fiscales, y muy especialmente el de Campomanes, permitiría la redacción de un anteproyecto legal cuyo capítulo de destinaciones no agradó a los secretarios de

EXPULSION
DE LOS GITANOS

Vidi afflictionem eorum, 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.

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

SEGUNDA PARTE DEL DISCURSO SEPTIMO del Doctor
Sancho de Moncada, Catedrático de Sagrada Escri-
tura en la Universidad de Toledo.

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

Sancho de Moncada, *Expulsión de los Gitanos*, 1619. Instituto de Cultura Gitana.

Estado de Marina y de Indias, considerando inadecuadas sus propuestas, tanto el enrolamiento de los gitanos en los buques de la Armada, como su deportación a las colonias americanas. Aceptada por Carlos III la impugnación del ministro de Marina, sus dudas sobre la deportación le llevaron a encargar al conde de Floridablanca consensuar con el ministro de Indias unas medidas aceptables. Fruto de esos encuentros sería el nuevo anteproyecto legal finalmente sancionado por el monarca en 19 de septiembre de 1783.

Recuperada, con alguna excepción cautelar concreta, la libertad de elección domiciliaria y laboral, la historia de los gitanos entraba en una etapa que algún estudioso ha denominado de *igualdad legal*, aunque continuara la *desigualdad de hecho*. La ejecución de las prolijas medidas dispuestas por la pragmática tensará la actividad política del país hasta que la muerte del monarca en 1788 y la aparición de problemas más urgentes facilite la agonía de aquel texto legal. Sin embargo, recogido en la Novísima Recopilación (1805), debemos pensar que su vigencia no terminaría hasta la aprobación

del Código Penal de 1848, que derogaba expresamente todas las medidas contrarias a lo dispuesto en ese nuevo cuerpo legal.

Los gitanos no merecerán atención especial en ninguno de los textos constitucionales que jalonan desde 1812 el devenir político de nuestro país durante el siglo XIX, y sólo la constitución republicana de 1931 establecerá taxativamente que *todos los españoles son iguales ante la ley*. En la vigente constitución de 1978 se completará esa declaración añadiendo: *sin que pueda prevalecer ninguna discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social*. Por las mismas fechas en que se aprobaba ese texto, se derogaban expresamente los artículos que en 1943 ordenaban a la Guardia Civil una especial vigilancia de los gitanos, artículos que habían reproducido literalmente los que en 1852 se incluyeron en una denominada Cartilla del Guardia Civil.

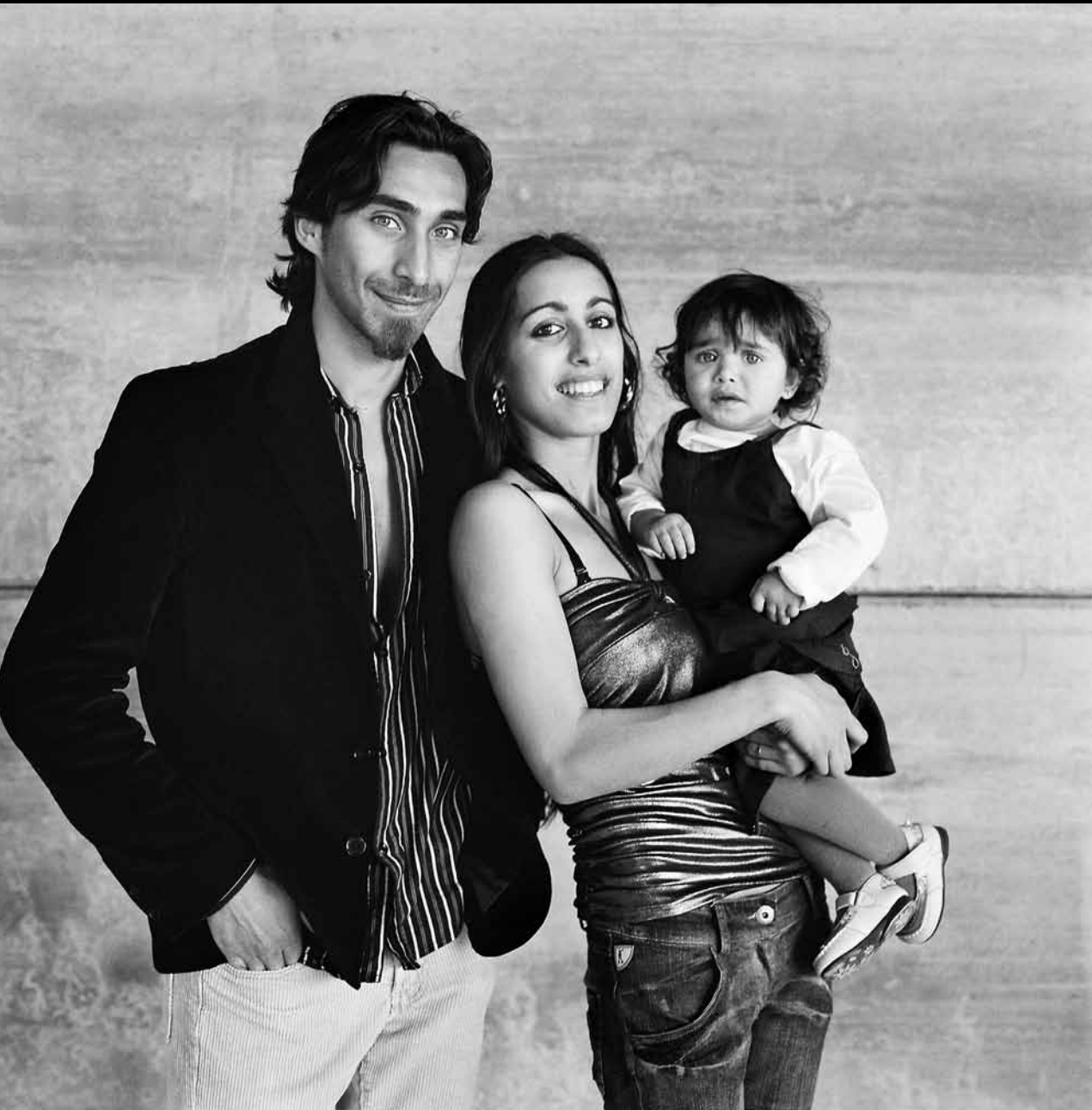

Foto: Adriana López Sanfeliu

LA REPRESENTACIÓN DE LOS GITANOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

JOAN M. OLEAQUE*

En el ciberespacio o en la transmisión convencional, los medios perpetúan todos los estereotipos gitanos, algo que se ha acrecentado con la crisis económica y la precariedad del periodismo en España. Sólo el rigor y la misma voluntad de los gitanos de inferir activamente en este flujo ayudará a que las cosas cambien en el tiempo que nos llega.

En nuestros días, todo el mundo entiende —o al menos, ha escuchado alguna vez— que los medios de comunicación definen el entorno en que vivimos. Con el estallido de las redes sociales y las nuevas tecnologías, este apunte hay que elevarlo hasta el paroxismo, ya que todo el mundo tiene la posibilidad, digamos, de hacer de periodista. Así, desde la red, y aún desde los medios tradicionales, se nos indica cómo ha sido, cómo es y cómo debería ser nuestra vida social. Por encima del análisis histórico y más allá del estudio sociológico, la visión de los medios de comunicación transmite una imagen de la realidad que hoy es asumida, de modo inconsciente, por la inmensa parte del planeta. Los grandes medios lo hacen más cada día, experimentan con más modos y maneras para ello. A veces con tosco estilo, otras desde una perspectiva más sutil. Deciden lo que existe y lo que no. Y cómo existe. Y desde qué punto de vista hay que pensar sobre ello. Internet lo repica hasta el infinito, incide sobre ello, lo matiza. Pero no lo cambia. Al menos, aún no. Una cosa es lo que muchos gitanos, a través de un uso real y vivo de Internet, están haciendo para comunicarse y potenciar un punto de vista propio a través de las redes sociales. Otra, el reflejo en Internet —normalmente atroz— que se les ofrece en los medios digitales mayoritarios.

* **Joan M. Oleaque**, periodista, escritor y profesor de periodismo en la Universitat Internacional Valenciana / VIU, forma parte del equipo organizador de Vidas Gitanas y es miembro del Consejo Académico del Instituto de Cultura Gitana.

En el momento en que la inmigración ilegal empezó a proliferar en España, quizás se podía pensar que la comunidad gitana iba a dejar de ser mediáticamente eso que la veterana periodista Maruja Torres refirió una vez como «españoles en el cuarto trastero». No porque los medios, de pronto, fueran a convertirse en solidarios, sino, más bien porque los inmigrantes que llegaban estaban en peor condición que los gitanos, iban a ser más débiles y desconocidos, y, por tanto, más susceptibles de ser maltratados socialmente, y de que eso impregnara el lenguaje periodístico. Si, como podía pasar, los inmigrantes iban a ser mal tratados en los medios, por fin se vería claro que los errores periodísticos españoles en relación al racismo no tenían tanto que ver con las características del grupo sobre el que se aplicaba, sino con la relación de superioridad con la que la sociedad mayoritaria puede llegar a contemplar y a contar su entorno. Sin embargo, no ha sido así: si bien hay abundantes casos de informaciones en nuestros días en que la xenofobia, en mayor o menor grado, ha ido impregnando con su tufo lo escrito o emitido, en muchos casos ha venido prevaleciendo una visión incluso más considerada para con los inmigrantes que con los gitanos. En realidad, la mala imagen social y mediática parece que se ha recrudecido, identificándose *lo gitano* con lo miserable. El gitano, pues, que no pertenece a ese estrato social, o que sale de él para mejorar, deja de ser percibido por la sociedad mayoritaria y por los medios periodísticos como miembro *real* del colectivo. La dependencia que ha marcado la política de muchas asociaciones, el anclaje en el analfabetismo, el fracaso escolar, la pérdida de tantos trenes de nuestro pueblo, la ausencia de referentes... Todo ello ha contribuido a que el pueblo gitano sea totalmente ajeno a los grupos de presión, algo que parecía vislumbrarse en los primeros y muy reivindicativos tiempos del llamado movimiento asociativo gitano. 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 y de influencia.

EN ARAS DE LO PINTORESCO

Y así, el pueblo gitano, a veces sin conciencia de metas comunes, a veces sin capacidad de ver que es posible una batalla verdadera por cambiar su imagen, se ha convertido en objeto propicio para decir cualquier cosa de él, siempre en aras de lo pintoresco o espectacular. Ni se le considera una comunidad española ni inmigrante, sino otra cosa diferente, una gente que lleva una eternidad en tierra de nadie, y así, en repetidas ocasiones se le

Aparcada. Foto: Lucy Blanco

trata, favoreciendo el esperpento, dando voz a los que más encajan con los estereotipos gruesos, fáciles, efectivos. Por otra parte, cuando algunos portavoces insisten en dar a los medios una imagen sobre los gitanos idílica, paternalista y, de tan sublime, falsa, la cosa es casi peor. Sobre todo si eso pasa en noticias de sucesos: es algo que sólo empeora la imagen que desde fuera se tiene de los calós, la imagen que se va a transmitir mediáticamente. El periodista percibe que no se le está diciendo la verdad, interpreta que se le está vendiendo un paño cosmético. Y desacredita esa visión.

No hace falta remontarnos mucho tiempo atrás para advertir informaciones o corrillos televisivos en los que se trataba en plan chistoso y de compadreo vejatorio la violencia machista o la homosexualidad. Han sido, realmente, los cambios en la intervención política y en la ley los que han hecho que hoy se asienten nuevas perspectivas en el tratamiento periodístico generalizado de estos temas. Sin embargo, si respectivos y diferentes grupos de presión no hubieran ejercido su influencia sobre estos asuntos, si no hubieran aparecido en los medios, y los medios no hubieran palpitado bajo esa presión socio-política, aún hoy nos encontraríamos con tratamientos inmorales en estos campos. Sucede de modo similar con la inmigración: no faltan ejemplos informativos de trato ignominioso y sensacionalista sobre temas relacionados con la misma, pero, como mínimo, hay muchos de signo contrario, y abundan las organiza-

ciones que defienden sus derechos activamente cuando se vulneran en los medios, y son visibles los periodistas sensibles a esas protestas.

Pero todo esto se hunde en un fango más profundo cuando llegamos al tratamiento informativo de los asuntos referidos al pueblo gitano. No tanto porque no se responda a las malas informaciones —tanto la Fundación Secretariado Gitano como Unión Romaní han hecho comunicados en casos recientes relacionados con sucesos violentos—, sino porque esa respuesta no se atiende, no llega a ser percibida como una obligación moral de consejo y rectificación que debe ser escuchada. La proliferación de programas televisivos sensacionalistas que se venden como de servicio público —o como inofensivo entretenimiento— ha procurado que, en nuestros días, tras cada accidente, cada muerte, cada escándalo, aparezca alguien con un micrófono y con cara de ir a descubrir un nuevo *Watergate*. La velocidad y la necesidad de material de emisión ha hecho —como ya vaticinó el periodista americano Mike Sager, vinculado durante largo tiempo a *Rolling Stone* y luego a la revista *Esquire*— que la superchería y la lluvia sangrienta de naderías impactantes hayan sustituido repetidas veces a los hechos, al rigor, a la originalidad, a los temas propios, a la profundidad de campo. Evidentemente, las radios y los medios escritos no han sido ajenos tampoco a esta deriva tan televisiva, de tal modo que a veces parece que el único periodismo posible hoy sea el más celérico, el exagerado, el que salpica, el que va unido a la opinión en vez de al análisis. Con la crisis económica estructural que ha destrozado en España a nuestra profesión, y con el uso grotesco que se suele dar a los foros digitales —en los que se consienten todas las opiniones racistas y violentas del mundo, con la excusa de que provienen de los ciudadanos—, el pueblo gitano es pasto habitual del peor periodismo. El más amarillo. O, aquel que, bajo una apariencia de distancia o neutralidad, reproduce los tópicos asimilados, ni se molesta en consultar a fuentes provenientes de los gitanos, o se acerca sólo a aquellas que ofrecen una imagen y una voz efectistas.

Cuando esto, en una época de cambios y abismos como la actual, se aplica sobre las informaciones que atienden a un colectivo con una imagen encajada en un tópico que atraviesa generaciones, y con poca influencia efectiva a favor, tenemos la sobrecogedora situación de ahora. Por eso, hablar informativamente mal del conjunto gitano se convierte en una rutina, en algo fácil que siempre se ha hecho, que no da problemas, que no tiene por qué variar. Pese a que destellan ciertos buenos casos de gran periodismo, la mayoría de las veces sólo se habla de *lo gitano* para afianzarlo en una visión de estigma, ya que ésta se ha consolidado como la más noticiable y reconocible.

Delitos, marginación: ésa es la visión preminente con que se transmite la historia informativa de lo gitano, convertido en algo social, algo atrasado, algo que duele, algo anacrónico, una rémora de tiempos oscuros que se magnifica periodísticamente aún más cuando se refiere el último fenómeno, el de la inmigración de gitanos rumanos, convertidos en los más parias de todos, en una especie de cáncer tribal itinerante. Se habla de ellos y se muestra a los más miserables. Se les califica en los medios, y lo hacen vecinos enfadados o la policía. Pocos casos hay en que se explican otras circunstancias diferentes, en que se indaga en quiénes son, en lo que han llegado a ser. Lo asumido como *normal* es tomar la parte más dura o pintoresca por el todo, sin ir más allá, sin intención de hacerlo. Por supuesto, para exigir otro tratamiento adecuado y ecuánime, los propios gitanos hemos de facilitar que esto pueda darse, mostrándonos comprometidos coherentemente con la voluntad de que se cambie. Parece razonable pensar que el avance gitano deba propiciarse, en principio, desde el seno propio de la comunidad, desde las entidades gitanas. Parece razonable pedir que ese avance se perciba y se refleje desde los medios. Si las ONG gitanas no se dedican a eso, sencillamente, habría que considerarlas inoperantes —diciéndolo dulcemente— en una de las cuestiones clave para los gitanos de hoy: su imagen social en el nuevo siglo. Si ésta es mala, no sólo afecta a cómo son percibidos los gitanos, sino a cómo los gitanos nos percibimos a nosotros mismos.

CONDENADOS AL ÁREA SOCIAL

Durante una reciente entrevista, el profesor Marcel Courthiade, lingüista impulsor de la estandarización del romanó, comentaba a quien suscribe este texto que aún le sorprendía lo poco que se sabe en España de la lengua de los gitanos. Efectivamente, no muchos españoles saben que tiene millones de hablantes potenciales en Europa y que en España, prácticamente, ha desaparecido. Según Courthiade, el romanó ha sido perseguido a lo largo de los siglos como lengua de diablos, de engaño para el cristiano. En otros países se dice que también pasó lo mismo, pero, según el experto, el fenómeno no fue comparable. Preguntado sobre qué sentido, más allá del sentimental, podía tener en estos momentos para los gitanos españoles su recuperación, él contestó: «sin la lengua propia, el gitano pierde su acervo cultural, y se ve condenado a seguir como una figura del área de la ayuda social, que es como se le viene considerando desde hace décadas, y lo que da fuerza al racismo». «Yo dividiría la historia del racismo anti-gitano europeo en tres grandes etapas», continuó. Según él, «hay una primera gran época de racismo sin complejos en Europa,

en la que incluso está bien visto ser racista, que dura más o menos hasta la Revolución Francesa; luego, hasta la Segunda Guerra Mundial, se da un racismo legal y *científico*, donde se busca explicación a ese racismo, y en la que el nazismo es el fin de un largo proceso con medio millón de gitanos asesinados». El más reciente tipo de racismo contra los gitanos, apuntaba Courthiade, «está basado en la manipulación, en la negación de la cultura y de la identidad».

Este es el plano en el que aún nos movemos. Los medios, en su gran mayoría, no guían a la sociedad, ni aspiran a hacerlo, tan sólo la reflejan como pueden o les viene mejor. Esta es la realidad, básicamente, aunque el deseo sea otro. Por eso, muchas veces están impregnados de sus peores miedos y reflejos, de sus faltas. Sin embargo, los mejores de ellos, suelen tener la grandeza de apostar —o por acabar apostando— por lo mejor de la misma, por lo que la hace avanzar. Para los gitanos, apostar por lo cultural, de nuevo según el punto de vista de Courthiade, es la clave para trasladar lo gitano al universo de lo «identitario» y para alejarlo del estigma habitual de miseria y marginalidad. «Es necesario atender la tradición de un modo crítico, revisando la historia y la lengua, y después, reforzando el conocimiento de ambas», insistía en la entrevista el propulsor del romanó contemporáneo. De este modo, los reportajes bienintencionados, los que quieren reflejar buenos aspectos de la vida tradicional gitana, dejarían de ser habitualmente pirotécnicos y maniqueos, y las informaciones tendenciosas tendrían muchas menos facilidades para producirse y reproducirse. Desde la cultura, el concepto de raza se sustituiría por fin por el de etnia, se entendería que lo marginal o lo folclórico son elementos que no emanan del hecho gitano, sino que lo condicionan. Con el énfasis en la cultura, y con lo que significa la misma existencia del Instituto de Cultura Gitana, puede por fin asumirse que los comportamientos tribales o incívicos de gitanos excluidos están mucho más relacionados con las mafias urbanas de los diferentes países que con los gitanos que puedan estar leyendo este texto.

Con la fuerza en la cultura en la representación del universo gitano, por tanto, el periodista tendría que prescindir obligatoriamente del fácil recurso al tópico y se vería obligado a afrontar con mayor seriedad y pulso aquellos temas que afectan a la minoría étnica más importante de España. A su vez, los representantes de esa minoría no podrían escapar de su obligación de explicar a los medios las cosas tal cual son. Las leyes, es cierto, ya protegen al gitano como a cualquier ciudadano. Lo que falta por conseguir es que ese espíritu impregne la vida cotidiana, y que tanto periodistas como gitanos sepamos que tenemos la obligación primordial de relacionarnos con la honestidad del rigor.

MARGINADOS O ARTISTAS

JUAN DE DIOS RAMÍREZ-HEREDIA*

Para las organizaciones gitanas uno de los objetivos primordiales, por no decir el que más, es cambiar la imagen que de nosotros tiene buena parte de la sociedad mayoritaria. Y ese cambio sólo se hará realidad si se dan dos comportamientos convergentes ante la opinión pública: por un lado, la voluntad manifiesta de los propios gitanos de superar siglos de separación; por el otro, que los medios de comunicación social colaboren activamente no difundiendo informaciones que en un contexto peyorativo, puedan crear o fomentar una imagen de los gitanos que no se corresponde con la real.

Los medios de comunicación tienen un poder inmenso, y lo tienen para lo bueno y para lo malo. Se nos identifica con todos los vicios y comportamientos incívicos propios de los marginados o los delincuentes, o se nos describe como los mejores cantaores, bailaores o toreros como si se tratase de cualidades intrínsecas a nuestra manera de ser. Tan injusta es la primera identificación, como absurda la segunda.

En general los periodistas desean tratar a las minorías, entre ellas a la gitana, de la misma manera que al resto de los grupos de la sociedad, pero muchos profesionales de los medios de comunicación han llegado a la conclusión de que es más fácil decirlo que hacerlo...

Los gitanos españoles somos más numerosos que los habitantes de varias comunidades autónomas. Nuestra influencia en la historia, la lengua y la cultura, incluso en algunas de las costumbres de nuestro país y de las nacionalidades que lo integran, ha sido fundamental. Debería ser justo que si se tienen en cuenta estas consideraciones, las cosas, informativamente hablando, cambiasen.

* **Juan de Dios Ramírez-Heredia**, periodista y abogado, presidente de Unión Romani es Doctor Honoris Causa por la Universidad de Cádiz. Ha sido Premio de Cultura Gitana 8 de Abril 2008 a toda su trayectoria.

Los Toleo. Foto: Joan Tomás, 2013

LAS MUJERES GITANAS EN EL SIGLO XXI: ¿CRISIS U OPORTUNIDAD?

TRINIDAD MUÑOZ*

La minoría étnica gitana española atraviesa un momento de especial interés por los procesos de toma de poder que generan y reproducen las mujeres gitanas. Unas transformaciones que no deben ser consideradas accidentales, ya que son imagen explícita de los cambios acaecidos a la etnia gitana a lo largo del tiempo, y que destacan como reto ineludible en este siglo.

«Las gitanas, en general, son seres mucho más notables que los hombres... La audacia, penetración y sutileza de algunas mujeres de éstas son verdaderamente prodigiosas, y su dominio de sí mismas tan grande que pasan sanas y salvas por peligros que serían fatales a otros educados en una escuela menos rigurosa y dura que la vida gitana en España».

George Borrow

No cabe duda que la minoría étnica gitana española y andaluza atraviesa un momento de expectativas visualizadas a través de los movimientos de participación en las redes sociales, así como por los procesos de toma de poder que estamos generando y reproduciendo las mujeres gitanas. Nunca como ahora ha sido tan visible este proceso y nunca como ahora ha sido tan simultáneo, sinérgico e integrador.

La participación social ya sea en asociaciones, entidades, fundaciones, instituciones, partidos políticos e incluso en estructuras religiosas nos lleva a concluir que el proceso que se está detectando, de clara vocación de continuidad e irreversibilidad, es suficiente como para establecer el *motor de cambio* necesario para ahondar en los procesos que marcan la supervivencia

* **Trinidad Muñoz** es antropóloga, especializada en el campo de la mujer gitana.

en el futuro como grupo culturalmente diferenciado. La serie de transformaciones a las que hemos estado sometidas las mujeres gitanas españolas no deben ser consideradas accidentales, puesto que son imagen explícita de los cambios acaecidos a la etnia gitana a lo largo del tiempo. Estas transformaciones, iniciadas en el seno de la estructura *identitaria* que define al grupo étnico gitano, están conllevando la enorme diversidad que se está produciendo entre los diferentes subgrupos territoriales y/o familias atravesados por la clase social.

Partimos de la base de que la diversidad de la que hablamos ha servido para descubrir un modo diferente, pero compatible, de vivir la *gitanidad* como mujeres comprometidas con nuestro tiempo, con las circunstancias que nos rodean y el deseo de luchar para poner en valor nuestra imagen y nuestra identidad tanto al interior y al exterior del grupo étnico.

Pero no es una tarea fácil, ni sencilla, ni rápida.

TOMAR CONCIENCIA

Las estrategias que contribuyen a desarrollar nuestra capacidad para formular y defender nuestra forma de ver la sociedad, parecen ir encaminadas a la reinterpretación y la modificación de las normas culturales y de género instauradas tradicionalmente desde una perspectiva exclusivamente masculina.

Creo que podemos hablar ya de un proceso por el cual un nutrido grupo de mujeres gitanas estamos participando del control de nuestro entorno más inmediato y ganando en confianza, dirigidas hacia un proceso que repercutirá en una mejora a la hora de solucionar problemas, desarrollar auto-suficiencia y asumir el *empoderamiento* como un método consensuado de supervivencia étnica. Bien es verdad que el cuestionamiento de la identidad de género toca de lleno la valoración social, tanto de los hombres como de las mujeres. En este sentido, ciertos aspectos relacionados con las expectativas de las mujeres gitanas pueden entrar en conflicto con los intereses de los varones; desde una mirada sesgada, podrían resultar *perjudiciales* para los hombres en tanto que parecen atentar contra la posición de poder que viene disfrutando tradicionalmente y cuyo derecho les ha otorgado siempre la propia cultura gitana.

A mi modo de ver, interpretar los cambios como una afrenta grupal o como una falta de respeto hacia el prestigio *natural* de los varones gitanos tiene un significado bastante coercitivo. Es una clase de *chantaje emocio-*

nal que todavía consigue paralizar muchas energías femeninas. Hasta ahora, y aún todavía, la posición privilegiada que ocupan los varones les confiere además el poder desproporcionado de definir los valores que deben predominar, la distribución de recursos y el propio ejercicio del poder.

En parte por esto, pero también por una decisión voluntaria, las mujeres gitanas hemos decidido liderar una lucha silenciosa por la mejora de calidad de vida, una *revolución de seda*, nada estridente, respetuosa y considerada, adecuándola a un ritmo compatible con la relación *intra-grupal* que es objeto de una consentida, y a veces interesada, exportación a los medios de comunicación, sobre todo en el ámbito del asociacionismo gitano.

Aunque todavía el carácter androcéntrico, endogámico y etnocéntrico sigue muy presente en el discurso cultural gitano, empezamos a percibir que está siendo influido de manera excepcional por los cambios económicos y sociales que se están produciendo en muchos ámbitos, determinando una transformación de las relaciones mujeres-hombres que está obligando a una reinterpretación del hecho étnico.

Quizás lo más interesante y particular de estos procesos recién inaugurados es que una gran parte de nosotras las mujeres estamos consiguiendo invertir posiciones más conservadoras en lucha política activa, forzando a la asunción desde el interior del grupo étnico de nuevas pautas y redescubriendo territorios antes exclusivos de los varones. La tendencia hacia la reelaboración de los parámetros relacionales entre hombres y mujeres gitanos parece, pues, un proceso real aunque el cambio de la mentalidad androcéntrica sea más lento y los mecanismos para hacer perdurar la discriminación y el control sobre muchas mujeres gitanas aún poderosos.

EL MOVIMIENTO FEMINISTA Y EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO

La primera cuestión que preocupa cuando alguna de nosotras se acerca a la palabra «feminismo» es la sensación de desasosiego que provoca. ¿Por qué ocurre esto?

La respuesta más inmediata es que muy pocas veces encontramos alternativas a la ya tan manida explicación que afirma que las feministas «van en contra de los hombres». La dificultad en encontrar una respuesta válida es ya suficientemente ilustrativa. Por lo mismo creo que merece la pena ahondar un poquito en este tema y analizar algunos aspectos que nos pueden ayudar a entender mejor qué ocurre realmente con este concepto ciertamente esquivo y de difícil abordaje desde la perspectiva de la cultura gitana. El fe-

Actrices gitanas de *La Casa de Bernarda Alba*.
Foto: TNT Teatro Atalaya

minismo es un impertinente. Porque, como expresa Nuria Varela, «...es muy fácil comprobarlo. Se dice feminismo e, inmediatamente, nuestros interlocutores o interlocutoras tuercen el gesto o se ponen a la defensiva».

Y no le falta razón porque el feminismo ha sido y es *un provocador*, que cuestiona el orden establecido y por lo tanto nos hace pensar y nos obliga a situarnos en una posición a favor o en contra de él. «Del feminismo siempre se dice que es un recién nacido y que ya está muerto», dice Amelia Valcárcel. Ambas cuestiones son falsas, creo yo. Lo que sí es importante saber es que, en estos momentos y tras tantos años de ejercicio, no podemos seguir hablando de feminismo sino de feminismos, en plural, haciendo así hincapié en las diferentes corrientes que surgen en todo el mundo.

Pero el movimiento feminista es muchas cosas más. Es un movimiento no dirigido y escasamente jerarquizado. Y es éste uno de los aspectos que más nos pueden beneficiar a las mujeres de colectivos específicos, como los somos las mujeres gitanas, porque el feminismo está constituido por el *hacer* y el *pensar* de millones de mujeres que, o bien se agrupan o bien van por libre, pero diseminadas por todo el mundo. Es también un discurso político que se basa en la justicia. Desde sus comienzos el feminismo ha hecho preguntas impertinentes tales como: ¿Por qué están excluidas las mujeres?, ¿Por qué los derechos sólo corresponden a los varones?, ¿Dónde está el origen de esta discriminación?, ¿Qué podemos hacer para combatirla?

Si le dedicamos sólo un segundo veremos que preguntas muy similares a estas son las que en su día guiaron y siguen guiando los esfuerzos de muchas personas y entidades gitanas. El feminismo conlleva una ética y una forma de estar el mundo porque la toma de conciencia feminista cambia, inevitablemente, la vida de cada una de las mujeres y de cada uno de los hombres que se acercan a él.

Con estas pinceladas sobre esta teoría reformadora quiero transmitir que, desde mi punto de vista, lo más interesante del momento actual es cómo se está forzando y consiguiendo redefinir el movimiento para hacerlo más inclusivo, de forma que sea cada vez más real esa máxima de que «el feminismo no es la ideología del 100% de las mujeres pero es una filosofía que quiere incluir al 100% de la humanidad.»

Porque, con independencia de que se reconozca o no, lo cierto es que las reivindicaciones que nacen al calor del asociacionismo de mujeres gitanas son, en un alto grado, herederas de la teoría feminista oficial. Desde la década de los 80 las mujeres gitanas comenzaron a dejar oír su voz a través del cauce que el movimiento asociativo les ofrecía. Se estaba despertando la *conciencia de género dentro del propio grupo gitano*, revolucionando así el dominio público del discurso de la identidad gitana. Este discurso resistencia cultural reclamaba la especificidad como premisa básica en la apertura de un diálogo intercultural que, a la vez, tuvo siempre una clara vocación integradora, nunca excluyente, para con los hombres de la minoría. Era el amanecer de una *nueva conciencia crítica gitana feminista*, aún si conocer muy bien el concepto, aún rechazándolo en algunos casos; estábamos asistiendo al nacimiento de una revolución, sin estridencias pero revolución al fin y al cabo, en el modo de construir las relaciones entre minoría y mayoría, y lo que es más definitivo, entre hombres y mujeres gitanos.

La nueva forma de participación social conllevó necesariamente un replanteamiento de roles, estatus y expectativas de futuro.

Si como mujeres, no teníamos mundo propio, como mujeres gitanas reclamábamos salir de nuestras casas al mundo entero. Sin saberlo, hicimos nuestro el pensamiento de Virginia Wolf en *The Three Gineas* cuando declaraba que: «As a woman I have no country. As a woman my country is the whole world»: «como mujer, no tengo patria; como mujer, mi patria es el mundo entero». En ese primer despegue «feminista», las primeras mujeres gitanas que pisaron terreno público reivindicaban la inclusión de la diferencia

en los derechos defendidos por los movimientos feministas oficiales, dónde aún parecía tener espacio una cierta jerarquía entre grupos de mujeres.

En este sentido la afiliación a una minoría cultural históricamente estigmatizada no tuvo un efecto empático con el resto de mujeres más bien al contrario; supuso una cierta distancia que habría luego de provocar desencuentros y una cierta sensación de soledad en nuestras reivindicaciones. Quizás esto pueda explicar las resistencias a asumir nuestra *opresión como una cuestión de género*.

Desde entonces hasta ahora hemos enfatizado la necesidad de modificar prácticas culturales que discriminan por razones étnicas en diversos ámbitos de la vida pero paralelamente hemos ido construyendo un discurso de igualdad, compatible con nuestra *gitanidad*, a un ritmo heterogéneo y más lento quizás, pero que busca básicamente un mismo objetivo: un nuevo modelo de relación entre hombres y mujeres más justo, que nos permita ser, a un tiempo, mujeres autónomas y comprometidas.

Aún así todavía hay grupos numerosos de mujeres gitanas sienten temor a ser identificadas con el feminismo ya que resulta o podría resultar algo negativo, porque se piensa que quieren superar a los hombres. Su lucha por la supervivencia y su dependencia frente a sus familias y comunidades las hace ser cuidadosas porque temen ser excluidas y perjudicadas. En este sentido, las mujeres que alzan la voz tradicionalmente no han sido bien vistas y esto puede haber provocado una cierta tendencia a la automarginación de estos grupos de base que necesitan aún conquistar la palabra.

Es a esos grupos aún numerosos a los que deberían encaminarse de manera más intensiva nuestra labor de difusión como mujeres, para conseguir hacer suyo también el nuevo modelo que inaugurábamos entonces; un modelo que ha servido para que, en el momento actual que vivimos una gran mayoría de nosotras, se haya redefinido la búsqueda de la «identidad» y de la «diferencia», de manera que ambos conceptos se sitúen en un marco ausente de jerarquías, accesible y eximido de *tributos sociales* hacia nuestra comunidad. Creo que es el momento de plantear un «feminismo inclusivo» que, como en el caso de otras minoría étnicas, sirva para enriquecer el movimiento feminista desde una perspectiva multicultural, y a la vez, se sienta más cercano a las reivindicaciones de nuestra minoría gitana y sea más útil a los esfuerzos de las mujeres en general.

Éste es ya un tiempo para conquistar una serie de espacios, mecanismos y leyes que nos pueden seguir permitiendo plantear problemas de desigualdad entre hombres y mujeres al interior de nuestra propia comunidad y para

Jóvenes en el I Congreso Nacional de Mujeres Gitanas. Alicante, 2010.
Foto: Novo Foto / Instituto de Cultura Gitana

con el resto de la sociedad. Por eso la participación en redes sociales de mujeres, en el ámbito del movimiento feminista, puede ayudarnos y apoyar la lucha para dar voz a las mujeres, sin que ello signifique en ningún momento una postura en contra de los hombres sino a favor de un modelo más justo.

En necesario enfatizar la necesidad de hacer alianzas entre mujeres. Sin duda, el momento actual puede interpretarse como crisis del feminismo pero precisamente por ello también puede ser una oportunidad para crear un movimiento más inclusivo. No se puede obviar el aporte del movimiento de mujeres gitanas a la redefinición de nuevos paradigmas de desarrollo más justos, equitativos y sostenibles. Por lo mismo no se puede negar la importancia de contar con mujeres en espacios mixtos importantes a todos los niveles. La participación en esos espacios tiene que servir para dar el valor real que tienen las conquistas logradas por el movimiento asociativo de mujeres gitanas, en tanto que punto de partida para nuestro futuro, así como para un diálogo crítico y constructivo con el movimiento feminista. La forma en la que construimos el mundo y lo interiorizamos tiene mucho que ver con la forma en que construimos nuestro lenguaje.

Por eso, es necesario crear un discurso distinto, complementario, que ponga en valor los éxitos además de subrayar las carencias. Un discurso que hable de las capacidades, de las aportaciones, de todo lo que hemos conse-

Foto: Adriana López Sanfeliu

guido a lo largo de estos años y que permita además incorporar el concepto de éxito personal sin entrar en conflicto con los intereses grupales que siempre nos han definido como mujeres gitanas.

Las alianzas entre mujeres exigen en estos momentos un paso más allá de la solidaridad. Un establecimiento de vínculos que nos permitan reconocer a nuestras iguales superando las diferencias. En este sentido, el principio de la corresponsabilidad está siendo trabajado desde los poderes públicos como imprescindible para la consolidación del nuevo modelo social basado en la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, de manera que el reparto de las responsabilidades entre mujeres y hombres no privilegie a unos en detrimentos de otras. Es aún una asignatura pendiente y una conquista para la sociedad en su conjunto pero está generando debate y esfuerzos a los que no debemos renunciar las mujeres y los hombres gitanos, por eso es necesario entrar en la dinámica de trabajo que existe para conseguir su consolidación todas y todos juntos. Unido a estos procesos de cambio camina el incipiente desarrollo del liderazgo entre mujeres gitanas, en tanto que fenómeno complejo que gira en torno al concepto de influencia; es decir, de una parte, a la capacidad para dirigir a otros en la dirección deseada; de otra, a la concepción de «poder» entretejida con las relaciones de género, entendiendo ambos conceptos como capaces de influir absolutamente en las relaciones sociales.

En definitiva, hay que considerar que las similitudes que existen en nuestra lucha como gitanas y como mujeres nos son casuales, que nuestra vocación transformadora no es un caso aislado, que forma parte de una lucha más amplia que involucra a todas las mujeres, y que esa conciencia crítica necesaria para ver el mundo tiene, necesariamente, que resaltar las tensiones y contradicciones que encierran todos los discursos, tanto los que a veces protagonizamos sin quererlo nosotras mismas, como también aquellos que provocamos interesadamente.

El anhelo de esta revolución que estamos provocando las mujeres gitanas es un anhelo de justicia, de mejora de calidad de vida, de mayor acceso a los niveles de decisión y de participación. Es ahí donde nuestros puntos en común con el resto de feminismos pueden sernos útiles y hacernos útiles a nosotras para con las demás.

No se trata sólo de una teoría que busca mujeres audaces, sino que es una práctica que pretende que todas y todos, también los hombres gitanos, conozcan y asuman el acto de valor que hay en aceptar a las mujeres como seres humanos libres, dueñas de su destino, aptas para ganarse la vida y para gozarla con su propia capacidad de decisión, sin que ello suponga una sanción social negativa.

Tomo, pues, prestadas algunas de las palabras que se pronunciaron en el Congreso de los Diputados, cuando se procedió a la lectura del Manifiesto de las Mujeres de la Fundación Instituto de Cultura Gitana, en Madrid, el 11 de febrero de 2008:

«Es el momento de hacernos visibles, tanto dentro de nuestra cultura como en la sociedad mayoritaria, para poder llegar a ser las mujeres del siglo XXI.

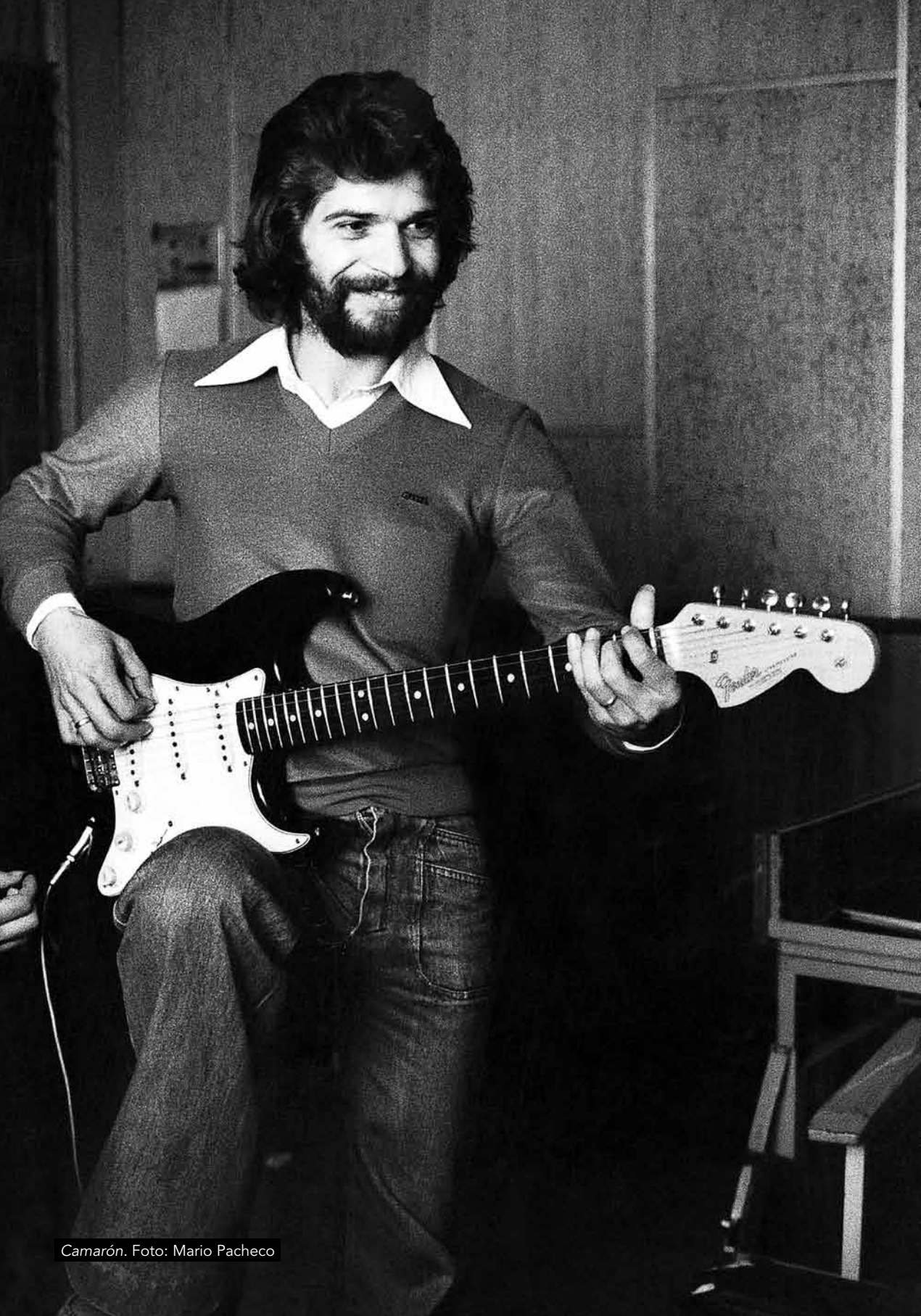
Es el momento de conquistar espacios de poder y de decisión en cualquier ámbito o sector que lo deseemos.

Las mujeres gitanas estamos preparadas porque valemos, queremos y podemos.

Hoy comienza un camino que nos brinda la oportunidad de mejorar la situación de muchas mujeres que no han tenido voz durante muchos siglos.

A pesar de las dificultades que conlleva romper con lo establecido, estamos convencidas de que lo vamos a conseguir.

Todas juntas. Sin miedo a la libertad».

Camaron. Foto: Mario Pacheco

CAMARÓN EN EL CENTRO DEL NUEVO FLAMENCO

RICARDO PACHÓN*

El hombre que produjo los grandes trabajos de Camarón de la Isla, Pata Negra y Veneno explica, de manera fascinante y con sorprendentes detalles, cómo se gestó a su alrededor lo que conocemos para siempre como «nuevo flamenco».

Todo empezó ¿cómo no? en los Estados Unidos, y con un gitano llamado Agustín Castellón, «Sabicas». Fueron dos discos grabados en 1967 con el guitarrista de rock Joe Beck y con el título de *Rock Encounter* (encuentro con el rock). Si el flamenco tradicional tenía que explotar y salirse de madre escogió el mejor aliado de aquellos tiempos: el rock & roll. La revolución californiana desembarcó en Andalucía por tres bases militares americanas: Morón, Rota y San Pablo. Parece que fue un desembarco intencionado en el territorio flamenco, y que se asentaron en pueblos con gitanerías importantes entre Sevilla y Cádiz: Alcalá, Lebrija, Morón, Utrera, Jerez, Arcos, los Puertos...

Años sesenta. Con los americanos llegaron los discos de la libertad, y la oportuna revolución psicodélica de la Costa Oeste. Sevilla se convirtió, de pronto, en una ciudad nueva y extraña dentro del nacional-catolicismo. Una ciudad llena de melenudos que hacían volver la cabeza a los tranquilos paseantes. Una ciudad en la que, en los puestos de golosinas para niños, los adultos podían comprar «cigarritos de la risa» y en la que los legionarios que se licenciaban en Ceuta o Melilla podían traer, legalmente, una maleta llena de hierba. Sin problema.

Por eso aquí nació la segunda salida de madre del flamenco, y también ¿cómo no? con otro gitano portentoso, dueño del compás y la ternura: Manuel Molina y el grupo más *underground* de la ciudad: Smash. Ya estábamos

* **Ricardo Pachón** es compositor y productor discográfico y ha estado vinculado a los grandes hitos del flamenco moderno. Recientemente se ha incorporado al Consejo de Redacción de *Cuadernos Gitanos*.

en 1970 cuando vivimos un intento de fusión entre el rock y el flamenco. Smash, antes de disolverse en ácido, dejó bien sentadas las bases de lo que, más tarde, llamarían el nuevo flamenco: *El Garrotín*, *Tangos de Ketama* y, sobretodo, *Blues de la Alameda*, primera fusión seria entre el blues y la bulería.

Llegados a este punto considero importante distinguir entre «rock andaluz» (Triana, Alameda, Medina Azahara...) estilo más cercano a la música popular andaluza, y el «rock gitano» (Smash, Lole y Manuel, Pata Negra, Camarón, Tomasito, Diego Carrasco...) más inspirado en estilos básicos del flamenco, como la soleá, la bulería o los tangos.

Por Madrid, de la mano de José Luis de Carlos (CBS), entraban en juego Las Grecas, Manzanita, Los Chorbos... con una fusión más ligera pero que gozó de mayor popularidad. Producciones musicalmente muy logradas y un entorno profesional cercano al estilo americano. También andaba por allí un tal Bambino, rey, con permiso de la tita Fernanda, del cuplé por bulerías. Un crack, como dicen ahora. Miguel Chamona. De Utrera. Inolvidable. La movida madrileña, musicalmente hablando, la protagonizaron los artistas gitanos. Pero no todos lo sabían.

TIEMPO DE LEYENDAS

Volviendo al sur del sur. En 1975 Lole y Manuel graban *Nuevo día*, el boom discográfico más sorprendente que he conocido en mi vida. El disco se puso a la venta, sin promoción, y todos los programadores de radio de Andalucía fueron a comprarlo a las tiendas. Cambiabas de emisora en el dial y siempre te encontrabas con la voz de Lole, la guitarra de Manuel, y los versos del inolvidable Juan Manuel Flores. En el segundo disco *Pasaje del agua* (1977) Lole y Manuel entran, de lleno, en el rock flamenco con *Tu mirá*, tema musical que acabaría sonando en *Kill Bill II* del Tarentino.

Por aquella época, nos juntábamos en el estudio de Umbrete (Sevilla) Lole y Manuel, Camarón, Raimundo y Rafael Amador, Juan El Camas, Kiko Veneno y... En 1977, disco de Raimundo, Rafael y Kiko: Veneno, un disco sorprendente basado en unas letras tan tiernas como irreverentes y una música extraordinaria de Kiko que los hermanos Amador pasan por la batidora de sus guitarras salvajes, tan rockeras como flamencas. 1978: el primer disco de Pata Negra *Guitarras Callejeras*, con un sorprendente *Rock del Cayetano* tocado solo con dos guitarras flamencas. Y en 1979. *La Leyenda del Tiempo*.

A estas alturas de la vida es muy reconfortante constatar que *La Leyenda del Tiempo* se haya convertido en un disco simbólico dentro de la breve his-

Portada del disco *La leyenda del tiempo*, 1979.

toria del flamenco. Un tremendo fracaso de ventas, una dura acogida de los medios, con alguna rara excepción, y un mosqueo entre los incondicionales seguidores gitanos. Todos pensaron que con este disco Camarón tiraba por la borda una gran trayectoria flamenca. Algunos gitanos llegaron a exigir la devolución del importe del disco a las tiendas.

Fue todo mucho más fácil. Era lo que había por Sevilla en aquellos años. Y Camarón se hizo colega de los *hippies*, de los poetas malditos, de los *rockeros* y de Juan el Camas, el gurú de aquella fiesta interminable en el estudio de Umbrete. Sin El Camas la gestación de este disco hubiera sido imposible. De él aprendió Camarón los *fandangos* de El Bizco Amate.

Días de vino y rosas, viviendo la música con la misma inocencia y pasión que en aquellas reuniones de Diego del Gastor y Fernanda. Crear sin prisa, sin pretensiones, reírse de los fracasos y alucinar con los hallazgos. Nadie pensó que estaba haciendo algo importante, caso de que vivir, reír y cantar no sean cosas importantes. Tomatito, que venía del Oriente Andaluz, tardó un poco en conectar con aquella «panda de locos» como él nos llamaba. Se resistió porque en su mente estaba un disco como los anteriores, de guitarra y palmas... con la colaboración especial de Tomatito. La verdad es que todo lo que salía de aquellos ensayos iba por otro lado: las canciones de Kiko, los arreglos del grupo Alameda, la marcha de los Pata Negra, la batería, el bajo, los teclados, las guitarras eléctricas, el sitar... Y Camarón en el centro jugando con las guitarras eléctricas, con los bajos y con el sitar de Gualberto.

Ricardo Pachón,
Tomatito y Raimundo
Amador.
Foto: Mario Pacheco /
Archivo Ricardo Pachón

Por primera vez Camarón cantaba poemas de Lorca, Villalón, Omar Khayyan o Kiko Veneno. Me pidió que le explicase el significado de «el sueño va sobre el tiempo...» y, naturalmente, no pude. Explicar el surrealismo de Lorca lo estropearía todo. Después de salir el disco a la venta, Raimundo me dijo un día: «Compadre, lo que más me gusta de *La Leyenda del Tiempo* es que no comprendo nada de las letras». Por aquellos tiempos Raimundo solo escuchaba a los Rolling Stones, Bob Dylan, Janis Joplin o Jimmy Hendrix. Naturalmente, sin entender las letras.

De Umbrete nos trasladamos a Madrid, al estudio grande de Fonogram, y allí Camarón siguió sumando cómplices al experimento: Diego Carrasco y Enrique Pantoja, Manuel Soler, Jorge Pardo, Jesús Pardo... Por Madrid se corrió la voz de que Camarón estaba grabando un disco muy raro. Por allí aparecían Los Chichos y muchos gitanos del foro que se asombraban con el ambiente distendido de la grabación.

Camarón fue el centro de todo, sin pretenderlo. Era feliz rodeado de tanta gente y viviendo nuevas sensaciones en la música. Por todo eso podemos concluir que aquel disco fue un experimento que, durante varios meses, mantuvo unidos a una serie de músicos gitanos y gachés que intercambiaron conocimientos, ritmos, melodías y formas de vida. Una vez más el mestizaje funcionó, pero esta vez con Camarón en el centro, y esta simple coincidencia lo hizo fundamental en la historia del flamenco.

Lo de Sabicas y Joe Beck se quedó en América; lo de Smash, tuvo un corto recorrido... pero lo de Camarón, el príncipe de los gitanos, nació para durar, para revolucionar las estructuras del flamenco. Para el colectivo fla-

Tomatito y Raimundo Amador durante la grabación de «La leyenda del tiempo», Foto: Mario Pacheco

menco «si lo hace Camarón es bueno». Si Camarón se deja la barba, pues toca dejarse la barba. Camarón fue el que abrió, sin saberlo, las puertas del nuevo flamenco aunque, abrumado por las críticas negativas al disco, me dijo un día: «Ricardo: el próximo disco, de guitarrita y palmas».

Con este disco terminó la aventura rockera de Camarón pero no el mestizaje ni la apertura a otras influencias. Sus siguientes discos *Como el agua*, *Calle Real* y *Viviré* se mueven en parámetros más jazzísticos con la incorporación de Jorge Pardo (flauta) Carlos Benavent (bajo) y Rubén Dantas (percusiones latinas). Se difumina la intención poética de *La Leyenda...* al prescindir de autores clásicos y las letras vuelven a ser comerciales a fuerza de ser intrascendentes. Pero, como decíamos antes, Camarón abrió las puertas del campo y por ellas se colaron Ketama, La Barbería del Sur, Ray Heredia... mientras que en el sur del sur la gitanería más conservadora, la de Jerez, empezó a sacar los pies del plato con Diego Carrasco y Tomasito. En Sevilla, Raimundo Amador comparte grabaciones y escenario con el rey del blues, B.B. King. Sin pretenderlo el nuevo flamenco ha impulsado la creación de estilos menores, basados en el patrón «rumba», como los flamenquitos y los camperitos que hoy nos machacan desde la radio a golpe de cajón. Es una moda facilona que eclipsa el trabajo de los verdaderos creadores de la fusión flamenca: los gitanos y los *rockeros*. Afortunadamente existe y existirá el testimonio de los discos y los aficionados siempre podrán distinguir entre el grano y la paja, entre el rock gitano y la rumbita de consumo.

Bernardo Peña y La Perrata en la puerta de su casa, Lebrija, 1969.
Foto: Steve Kahn / Flamenco Project

Manolito el de María. Foto: David George / Flamenco Project

La European Romani Symphonic Orchestra durante el concierto ofrecido en la gala de presentación del Instituto de Cultura Gitana. Teatro de la Zarzuela. Madrid, 2007. Foto: Jesús Salinas

LA HUELLA GITANA EN LA MÚSICA CLÁSICA

JAVIER PÉREZ SENZ*

Hay muchas músicas gitanas que emanan de Europa, que incluyen hasta el jazz o el hip-hop. Pero el mundo de la música clásica tiene una deuda histórica con el pueblo gitano. La cultura romaní lleva casi cinco siglos inspirando a grandes compositores. Y en la base de la admiración por los músicos gitanos, se da un reconocimiento implícito al papel creativo de los compositores e intérpretes gitanos.

El gran público conoce las *Rapsodias húngaras*, de Franz Liszt, pero no todos saben que para escribirlas incorporó melodías populares auténticamente romaníes y trató de imitar el estilo, el fulgor técnico y el encanto de los más famosos compositores y violinistas gitanos de su tiempo, con János Bihary y Antal Csermák como señeras figuras. De hecho, en la base de la admiración por los músicos gitanos se da un reconocimiento implícito al papel creativo de los compositores gitanos, puesto que, más allá de crear melodías, de escribir canciones cargadas de emoción, lo que les convertía en artistas únicos era —y sigue siendo— su extraordinario virtuosismo como intérpretes.

Tristemente, la fama como virtuosos ha acabado sepultando su faceta compositiva, y es una lástima, porque cuando los editores de Viena publicaban, desde finales del siglo XVIII colecciones de *verbunkos* —danzas que dieron origen a las populares *czárdas* tan asociadas por los compositores románticos a la música popular húngara— la paternidad de muchos temas y arreglos quedó oculta. La huella romaní se palpa en muchas piezas de compositores de fama universal como Franz-Josef Haydn, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Johannes Brahms y Antonin Dvůrak, pero nunca se hace justicia a la aportación gitana que late en unas músicas que, aunque no fueron

* **Javier Pérez Senz** es periodista y crítico musical en el diario *El País*. Ha sido Premio de Cultura Gitana 8 de Abril 2011 en la modalidad de Comunicación.

Foto: Jesús Salinas

escritas en papel pautado por autores gitanos, no existirían tal y como hoy las conocemos. Y para demostrar esa huella, un gran director de orquesta, el húngaro Ivan Fischer, ha llevado al disco extraordinarias versiones de obras de Brahms, Liszt y Dvorak en el que destaca el protagonismo de virtuosos romaníes del violín, el clarinete o el címbalo.

Ciertamente, el valor supremo en la música gitana es la creatividad del intérprete, su inspiración, el carisma y el poder de comunicación con el que cautivan al instante. Pero conviene explorar con más rigor la función creativa de los músicos gitanos y su papel en un terreno, como es el caso de la llamada música clásica, marcado por estrictas reglas clásicas, donde hasta las cadencias de un concierto deben estar escritas en papel pautado porque los intérpretes clásicos renunciaron al valor y al compromiso diario de la improvisación.

No pocos autores y especialistas en la obra de Beethoven —entre ellos Luca Chiantore— reivindican en los últimos años su condición de genial improvisador como verdadero motor de su música. De hecho, el valor de la improvisación está siendo reivindicado cada vez con más fuerza en con-

servatorios superiores y escuelas de élite, como parte fundamental de la creación musical, algo que saben, por propia experiencia, los especialistas en la música antigua y barroca —permanece vivo en la música gitana desde sus raíces.

LA CONFUSIÓN DE LOS TÓPICOS

En el caso concreto de la música española, al desconocimiento generalizado de la aportación gitana se une la confusión y la distorsión provocada por siglos de tópicos, prejuicios y estereotipos que distorsionan por completo la identidad romaní. Incluso se puede aceptar la ignorancia que supone preguntar si en verdad existen compositores gitanos. La pregunta encierra peligrosos equívocos —la discusión, por ejemplo, conduce a la eterna discusión sobre los derechos de autor, sobre la entronizada supremacía del compositor como factótum de la creación musical. Pero las cosas no son tan simples.

Probablemente, si buscamos un compositor gitano de formación académica clásica, autor de piezas originales o arreglos, pocos pueden discutir a Francisco Suárez su condición pionera en su triple faceta de solista de saxofón, director de orquesta y compositor, que no son sino expresión de una pasión por la creación musical que en su caso permanece estrechamente ligada al pedagogo, como maestro y director de la Escuela Municipal de Música de Zafra. No en vano, uno de sus objetivos es, precisamente, reivindicar la influencia romaní en la música clásica, labor que realiza al frente de la European Romani Symphonic Orchestra de Bulgaria, formación integrada por músicos gitanos de la que es director titular y con la que acaba de grabar un revelador disco. Destaca su emocionante versión del *Gelem, gelem*, himno internacional gitano, escrito por el compositor gitano Jarko Jovanovic, y de forma muy especial, *Adagio para una novia gitana*, extraordinaria versión sinfónica de la alboreá, una música que forma parte de la identidad gitana y que recrea en el seno orquestal la atmósfera única e irrepetible de las bodas gitanas.

Un enamorado de la cultura gitana, el desaparecido violinista y director de orquesta Yehudi Menuhin, sentía el lirismo, la fuerza rítmica, la naturalidad y la frescura de los músicos gitanos. Volviendo a los clásicos, la huella romaní tiene especial valor en las canciones y danzas de Brahms, Dvórák y Leos Jánacek; en las piezas violinísticas y orquestales de autores tan diversos como Fritz Kreisler, Joseph Joachim. Max Bruch, Bela Bartók, Georges Enes-

Manuel de Falla compuso
El amor brujo para Pastora Imperio.
Mundo gráfico, 21 de octubre de 1925.
Archivo Cuadernos Gitanos

co, Claude Debussy, Maurice Ravel, György Ligeti, György Kurtág y muchos otros; pero, sinceramente, donde creo que esa huella es aún más evidente es en la música española y, también, en la enorme cantidad de obras de compositores extranjeros, en especial rusos y franceses, que se inspiran, o bien recrean la música española, con los ejemplos de Nicolai Rimsky-Korsakov, Emmanuel Chabrier o el citado Ravel como ilustres nombres de una lista inacabable.

Muy poca gente sabe, por ejemplo, que en la música del gran compositor catalán Frederic Mompou también anida la influencia de las mujeres gitanas que conoció en sus paseos por los suburbios de Barcelona, y que dieron como fruto el ciclo *Suburbis*, del que existe versión para piano y para orquesta. Es sólo un botón de muestra, porque, hay muchas maneras de ejercer influencia en un músico, y por ello se puede decirse con legítimo orgullo que sin la influencia gitana no existirían algunos de los grandes logros de Isaac Albéniz, Enrique Granados, Joaquín Turina o, naturalmente, Manuel de Falla, donde la influencia del flamenco y, de forma muy especial, el cante gitano, es patente en sus grandes obras.

El flamenco aporta una bocanada de aire fresco a la música clásica, aunque sea muy difícil llevar a la plantilla sinfónica el ritmo y el pellizco que define el arte jondo. Manuel de Falla, que amó íntimamente este cante, buscaba

esa atmósfera de libertad, esa sinceridad del intérprete, al crear *El amor brujo* pensando en la mítica bailaora Pastora Imperio. Hay que escuchar la primera versión de esta maravillosa gitanería en un acto, escrita en 1915 sobre el teatro de María y Gregorio Martínez Sierra y reconstruida por el musicólogo Antonio Gallego para captar en toda su grandeza el alma gitana que ilumina la obra. Josep Pons llevó al disco esta versión original, con la cantaora Ginesa Ortega y la Orquesta de Cámara del Teatre Lliure, devolviendo su coherencia argumental a la pieza. Sólo una cantaora puede transmitir de forma natural el desgarró de las invocaciones de Candela para recuperar a su amado.

Falla estandarizó un poco la obra en su versión sinfónica, con la parte solista adaptada a las voces habituales del mundo clásico, soprano o *mezzo-soprano*, pero el argumento de la gitanería se entiende menos. Cuestión de color vocal, de temperamento, de pellizco. Por ello, hasta la versión sinfónica cobra nueva vida con una cantaora. De hecho, el flamenco impregnó el universo musical de Falla, pero no como objeto de cita sino como fuente de inspiración, recreando sus giros melódicos y sus patrones armónicos y rítmicos hasta el punto de inventar una música nueva que suena inequívocamente flamenca. Algo mágico suena en sus *Noches en los jardines de España*, en *El sombrero de tres picos*, en las *Siete canciones populares españolas* o en *La vida breve*: en las escenas de la fragua, en las romanzas de Salud, en las vigorosas danzas se respiran acentos flamencos.

Hay una anécdota que ilustra certeramente el afán de Falla en la evocación del lamento jondo aun en contextos más ligeros. Un año antes de escribir *El amor brujo* estrenó en el Teatro Lara de Madrid la comedia *La Pasión*, otro ejemplo de su colaboración con el matrimonio Martínez Sierra. Para esta pieza compuso una *Soleá* para canto y guitarra, que debía interpretar la actriz Catalina Bárcena. Según su propio testimonio, citado por Antonio Gallego, estaba avergonzada porque, aunque ensayaba la copla flamenca con el propio Falla tocando la guitarra, la cantaba muy mal. No quería cantarla pero el maestro, para convencerla, le contestó. «No tiene usted que preocuparse. Así como así, en el momento que usted ya no pueda más, interrumpe la copla echándose a llorar».

Los territorios de encuentro del flamenco y la música clásica son infinitos y en ellos tiene incuestionable relevancia la identidad gitana, que ha forjado, en definitiva, buena parte de la pureza flamenca. En el *pianismo* mágico de Isaac Albéniz, Enric Granados y Joaquín Turina, en los colores que bañan sus piezas orquestales y también en la honda emoción de sus

Paco Suárez, director de la European Romani Symphonic Orchestra. Foto: Jesús Salinas

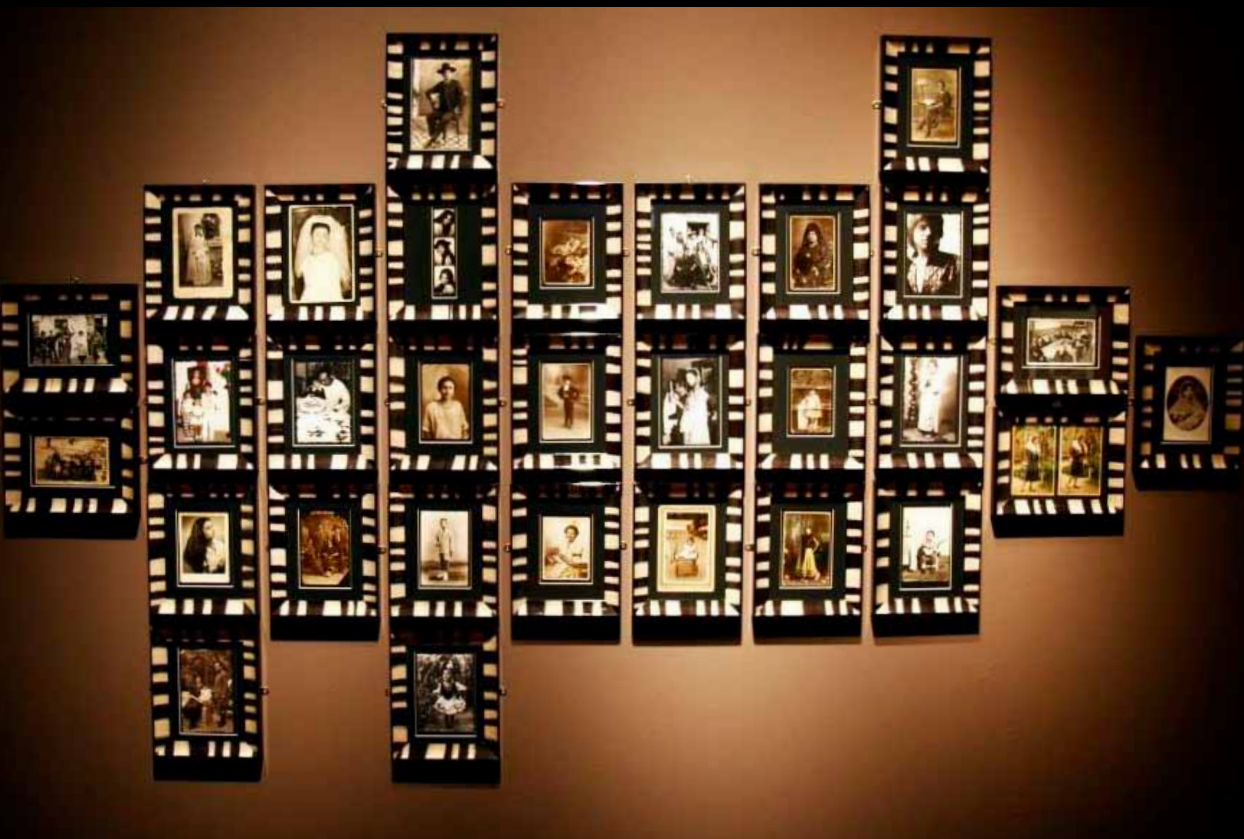
canciones; en la exaltación romántica y el virtuosismo arrebatado de Pablo Sarasate; en la zarzuela, generando miles de coplas, romanzas y danzas de raíz flamenca. Centenares de partituras que evocan la atmósfera del cante jondo, la gracia infinita del baile nutren un patrimonio musical único impulsado por el aliento nacionalista de Felip Pedrell y trazado por Falla en un sendero transitado desde la generación del 27 hasta nuestros días por muchos compositores.

Dejando muchas obras y autores en el tintero, hay que disfrutar con detenimiento las canciones populares armonizadas por Lorca y también por Joaquín Nin-Culmel; las canciones de Rodolfo Halffter basadas en *Marinero en tierra*, de Rafael Alberti; la inspiración lorquiana que anima la obra de Mauricio Ohana; las grandes partituras concertantes, y buena parte de la producción vocal de Joaquín Rodrigo, Moreno Torroba y Antón García Abril, en un terreno de inspiración melódica que en la actualidad cultiva, con enorme acierto, el compositor, pianista y director de orquesta Miquel Ortega.

El desaparecido violinista y director de orquesta Yehudi Menuhin, que defendió con pasión la influencia romaní en la música clásica, también se enamoró del flamenco y alentó el estreno en 1999 de la *Rapsodia flamenca*, de Juan Carmona. Hay que escuchar sin prejuicios las incursiones

en el mundo clásico de Manolo Sanlúcar, de David Peña Dorantes o de Vicente Amigo —su *Concierto para un marinero en tierra* en colaboración con Leo Brouwer es un elocuente ejemplo— , o ese sorprendente *Bach por flamenco* de la pianista sevillana Miriam Méndez, un referente en el disco clásico.

También en las vanguardias se respira esencias gitano-andaluzas. Hay que escuchar, por ejemplo, el acierto con el que el desaparecido Luciano Berio superó el reto de orquestrar las *Siete canciones populares* de Falla sin caer en el simple pastiche, un singular trabajo que llevó al disco el famoso tenor José Carreras. La innovadora *Debla para flauta*, de Cristóbal Halffter (y su estupendo *Fandango*) o la sobrecogedora fuerza del *Homenaje a Carmen Amaya*, soberbia pieza para percusiones de Joan Guinjoan, son páginas magistrales de un terreno musical que hoy exploran músicos como José María Sánchez Verdú y, de forma muy especial, Mauricio Sotelo, quien en 1999, al encomendar a dos cantaores los papeles solistas de su ópera *Utopía*, con libreto de Juan Carlos Marset, otorgó un nuevo y apasionante valor sonoro a los misteriosos colores de la voz y el cante jondo. Territorios alimentados por la inquietud de cantaores como el malogrado Enrique Morente, un artista que transpira música y poesía, o Miguel Poveda, que ha estrenado obras de Joan Albert Amargós —excepcional resulta su álbum sinfónico *Sonanta Suite*, con Tomatito y la Orquesta Nacional de España dirigida por Josep Pons— y Enric Palomar, que buscan nuevas vías expresivas en la influencia gitano-andaluza en la música clásica.

Vidas gitanas. Destellos de momentos fugaces, pequeñas heroicidades cotidianas, sueños no siempre alcanzados. Familias manantiales. Hombres y mujeres cabales, respetados viejos. Y niños felices. Solidaria posesión de la alegría y de la pena. Vivir y convivir. Retazos de historia gitana que son también historia de España.

A la Tía Elvira Bustamante, *In Memoriam*

“El gitano es lo más elevado, más profundo, más aristocrático de mi país, y el que guarda el ascuá, la sangre y el alfabeto de la verdad andaluza y universal”

Federico García Lorca

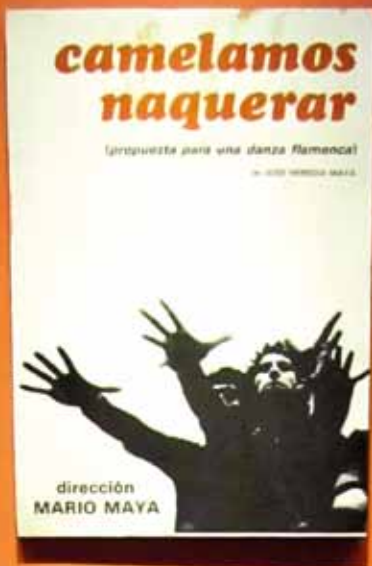
movimiento asociativo gitano

Unión Romani Internacional, verde y el himno del pueblo. En esta inauguración, el llamado trabajo de los propios gitanos hagan avanzar a este pueblo. En España, la Unión Romani y diferentes entidades se han unido, y, eventualmente, han creado sus propias. En los últimos años, el Pueblo Gitano ha representado un movimiento gubernamental. La creación en España ha servido para que la institucionalización y de las políticas culturales de nuestro país.

numerosos creadores gitanos en las artes: la literatura, la pintura, el diseño de moda y hasta la alta

Artista y Juana Martín, entre otros, han creado importantes galerías de arte, salas de exposiciones, teatros, museos y universidades que promueven la cultura gitana.

El movimiento gitano ha sido reconocido por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

El pueblo gitano ha crecido de la Iglesia en los últimos tiempos, son una realidad. En España, los primeros gitanos en España, en Castilla-La Mancha, en la Semana Santa, su impronta gitana en flamenco fue beatificada.

Ha sido, no solo el gran movimiento. La Iglesia Española ha crecido de la cultura gitana, a través de todos los rituales y sus celebraciones religiosas.

Entre los gitanos, profesan otras religiones, como el Islam o la religión gitana, que ha crecido de la cultura gitana, a través de todos los rituales y sus celebraciones religiosas.

Toni Gatlif

PREMIOS DE CULTURA GITANA 8 DE ABRIL: CELEBRACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LA GITANIDAD

TEXTOS: INSTITUTO DE CULTURA GITANA / FOTOS: JESÚS SALINAS

La Fundación Instituto de Cultura Gitana celebra anualmente el Día Internacional del Pueblo Gitano con la entrega de sus Premios de Cultura Gitana 8 de Abril. El jurado, compuesto por el Consejo Asesor del Instituto de Cultura Gitana, reconoce los méritos de unos hombres y mujeres —payos y gitanos; españoles y extranjeros— que, desde distintos ámbitos artísticos, sociales o académicos, han contribuido al enriquecimiento de la cultura gitana: escritores, músicos, artistas plásticos, investigadores que hacen crecer el caudal creativo y la eferescencia artística del Pueblo Gitano. Consolidados ya como un referente ineludible en los ámbitos culturales romaníes, estos galardones componen un tapiz poliédrico de la riqueza heterogénea de la cultura gitana.

En la edición de **2008**, celebrada en Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, los premiados en cada una de las categorías fueron:

PREMIO DE LITERATURA: **José Heredia Maya**, poeta, dramaturgo, ensayista y profesor universitario. Heredia Maya es el máximo exponente de las letras gitanas en lengua española. Licenciado en Filología Románica por la Universidad de Granada, de la que sería posteriormente profesor de Literatura Española: fue el primer profesor gitano de la universidad española. Fundador del Seminario de Estudios Flamencos de La Universidad de Granada, fue un referente de la vida cultural y artística de su ciudad.

Penar Ocono fue su primer poemario (1973), En 1974 ve la luz *Poemas indefensos*. Escribe y lleva a los escenarios, en 1976 junto al bailarín Mario Maya, la obra *Camelamos naquerar*, en la que el flamenco es interpretado desde una nueva dramaturgia y lanza un mensaje de denuncia y de reivindicación en defensa de los derechos del pueblo gitano. En 1983 publica *Charol* y estrena *Macama jonda*, obra con la que vuelve a recurrir a la música y el baile flamenco, esta vez hermanados con la música-andalusí. En 1990 llega la obra teatral *Sueño terral*, en la que se citan jazz, flamenco y toros. *Experiencia y juicio* es un poemario lúcido que José Heredia Maya publica en el año 1994. En paralelo a su labor poética y teatral, José Heredia Maya escribió ensayo y fue editor de la revista de pensamiento *La mirada limpia*. José Heredia Maya falleció en 2010 en su Granada natal.

PREMIO DE MÚSICA: **Bernarda Jiménez Peña, Bernarda de Utrera**, cantaora, poseedora de un sentido enciclopédico del cante, maestra indiscutible en el compás por bulerías.

Heredera de los ecos ancestrales de su familia —los Peña Pinini— su figura simboliza la valentía como mujer gitana que, en su lucha contra las dificultades de una sociedad excesivamente cerrada, fue capaz de llevar, junto a su inseparable hermana Fernanda, el arte de las mujeres gitanas por todo el mundo. Su trayectoria refleja la admiración por aquellas mujeres que llevan el flamenco en el corazón y que con su arte han marcado esa libertad por la que, gracias a personas como ella, nuevas generaciones de artistas han podido transitar. Bernarda Jiménez morirá en Utrera en 2009.

PREMIO DE INVESTIGACIÓN: **Antonio Gómez Alfaro**, periodista, doctor en Derecho e investigador, su trayectoria profesional ha sido puesta de manifiesto por todo el mundo académico. Destacan sus imprescindibles aportaciones para conocer la historia del Pueblo Gitano en España, en especial el episodio conocido como 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, obra publicada por la Universidad René Descartes de París en su Colección Interface y que cuenta con ediciones en varios idiomas. Gómez Alfaro ha consagrado su vida al estudio de la historia y la cultura gitanas, tan fundamentales para conocer la España de ayer y de hoy.

PREMIO DE PINTURA Y ARTES PLÁSTICAS: **Antonio Maya Cortés**, pintor y escultor, formado en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, y uno de los mejores exponentes de la moderna pintura española.

Su técnica figurativa «penetra en el interior de los personajes y consigue una serenidad imperecedera en el espectador, no exenta de una enorme sensibilidad casi enigmática.»

Su obra está presente en importantes museos de arte moderno y colecciones de diversos países. Una retrospectiva de su obra pudo verse en Madrid en 2005. *Tauromaquia* y *Guadarrama* destacan entre sus últimas exposiciones, así como un reciente trabajo de grabados —*Huellas-Ausencias*— con poemas de Anunciada Fernández de Córdoba.

PREMIO A JÓVENES CREADORES: **Juana Martín Manzano**, diseñadora de moda y una de las más importantes representantes de la moda española, reinterpreta la tradición estética gitana de un modo personal, colorista y actual.

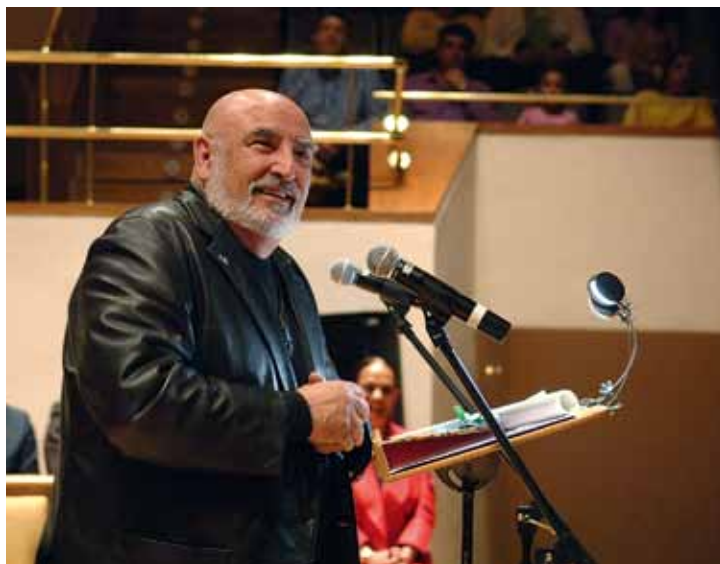
Son indudables sus aportaciones a la moda flamenca, que han marcado un estilo propio, pero también sus diseños de *prêt-à-porter* y sus creaciones de novia, que han merecido el aplauso en pasarelas de moda nacionales e internacionales. Juana Martín en su faceta de empresaria, simboliza el camino emprendido por las mujeres gitanas del siglo XXI.

PREMIO A TODA UNA TRAYECTORIA: **Juan de Dios Ramírez-Heredia**, periodista y abogado. Doctor *Honoris Causa* por la Universidad de Cádiz e insigne político que elaboró, como diputado, la Constitución Española de 1978.

Ha defendido con valentía los derechos del Pueblo Gitano en las Cortes Españolas, en el Consejo de Europa y en el Parlamento Europeo. Sin olvidar su papel pionero en la creación del movimiento asociativo gitano en España, que impulsó la creación de la Unión Romaní Española, organización de la que sigue siendo presidente. La trayectoria personal de Juan de Dios Ramírez-Heredia es merecedora de admiración, respeto y reconocimiento por todo el Pueblo Gitano.

* * *

La edición **2009** tuvo lugar en el Auditorio Nacional de Madrid e incorporó dos nuevas categorías de premios: *Comunicación* y *A la Concordia*. El palmarés fue el siguiente:

Peret

PREMIO DE LITERATURA Y ARTES ESCÉNICAS: Francisco Suárez, director de decenas de espectáculos teatrales, entre los que destaca su trilogía gitana formada por las obras *Orestes en Lisboa*, *Romancero Gitano* e *Ítaca*. Sus adaptaciones de los clásicos han contado con la música y la danza flamencas para subrayar la emoción y la tragedia.

Su teatro se interroga sobre el hombre y su destino. En sus propias palabras: «el hombre que pregunta y no obtiene respuestas; el gitano y su destino en el entresijo de una sociedad que no acaba de encontrar la salida, como Teseo en el Laberinto». Su ingente labor de recreación y difusión del teatro clásico y su comprometida mirada gitana hacia este arte le han convertido en el máximo exponente de la dramaturgia romaní.

PREMIO DE MÚSICA: Pedro Pubill Calaf, Peret. Cantante, compositor y actor es uno de los artistas más populares y queridos de España. Muchas de sus canciones forman parte de la memoria sentimental de varias generaciones de españoles. Sus actuaciones en escenarios de todo el mundo, sus éxitos discográficos y sus apariciones en programas de televisión, hacen de él un artista imprescindible para entender la canción popular de nuestro país.

La Generalitat de Catalunya le condecoró en 1998 con su más alta distinción: La Creu de Sant Jordi. En 2011 recibió la Medalla de Oro de las Bellas Artes del Ministerio de Cultura. *Peret* es la figura y la referencia

La Chunga

ineludible de la rumba gitano catalana y su influencia es cada vez más reconocida y homenajeadada por parte de los jóvenes artistas, tanto payos como gitanos.

PREMIO DE INVESTIGACIÓN: **Teresa San Román**, catedrática de Antropología de la Universidad Autónoma de Barcelona, es una de las investigadoras imprescindibles en el campo de la sociología y la antropología de nuestro país. En 2005 le fue concedida la Medalla de la Orden Civil a la Solidaridad por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Es autora, entre otros libros, de *Vecinos gitanos*, *La imagen paya de los gitanos* (junto a Carmen Garriga), y *La diferencia inquietante*.

Su profesionalidad en la docencia, su independencia y valentía a la hora de decir públicamente su opinión, y su capacidad para enseñar con humildad a payos y a gitanos, nos señala el camino de cómo debe ser la relación intercultural.

PREMIO DE PINTURA Y ARTES PLÁSTICAS: **Micaela Flores Amaya**, *La Chunga*, Bailaora, actriz y pintora. Musa de escritores como Rafael Alberti, Blas de Otero y León Felipe, amiga de Picasso y de Dalí, se interesó pronto por la pintura y comenzó a desarrollar su personalísima visión naíf. Su colorista lenguaje expresivo muestra un mundo propio, sublimado e idealizado, y ya inconfundible. Sus gitanas, mujeres y niñas, son muchas veces au-

torretratos, y en sus cuadros aparecen inmersas en bosques, jardines o tablaos.

Su estilo, calificado por Picasso como «naif luminoso», ha merecido reconocimientos como la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Su obra, presente en importantes colecciones particulares, ha sido expuesta en galerías de numerosas ciudades españolas.

PREMIO A JÓVENES CREADORES: David Peña, Dorantes. Pertenece a una de las familias gitanas legendarias en la historia del flamenco: nieto de María *La Perrata*, hijo de Pedro Peña, y sobrino de El Lebrijano. Realizó estudios de piano, armonía y composición en el Real Conservatorio Superior de Música de Sevilla. Autor del emblemático *Orobroy*, ha colaborado con el Ballet Nacional y ha sido galardonado en varias ocasiones por la Bienal de Flamenco de Sevilla.

La obra de Dorantes, desde su raigambre gitana y flamenca, se acerca también hacia otros estilos musicales como el jazz o las músicas étnicas. Su juventud y su pujanza artística le convierten en unos de los músicos españoles con mayor proyección internacional.

PREMIO A TODA UNA TRAYECTORIA: Rafael Soto Moreno, Rafael de Paula, nacido en el barrio de Santiago de Jerez de la Frontera, es una leyenda viva del toreo. Recibió la alternativa en la plaza de toros de Ronda en 1960. Torero artista, su estilo ha sido la inspiración, el toreo pausado, *jondo* y elegante, los lances sublimes con su capote de vueltas azules y el duende doliente de su muleta. Rafael de Paula es el toreo gitano por antonomasia y su forma de entender el arte es ya parte indeleble de la historia de la tauromaquia.

En 2002 recibió la Medalla de Oro de las Bellas Artes que otorga el Ministerio de Cultura. El poeta José Bergamín se inspiró en el maestro para escribir *La música callada del toreo*, y llevó así a la literatura la música Interior que suena en su toreo.

PREMIO DE COMUNICACIÓN: Consejo Audiovisual de Andalucía, entidad que viene trabajando desde hace años, en colaboración con organizaciones gitanas andaluzas, en la mejora del tratamiento informativo que los medios de comunicación hacen de la comunidad gitana.

Su compromiso hizo que 2009 fuera declarado como el «Año de la Comunidad Gitana en los Medios Audiovisuales» con el objetivo de contribuir a que éstos difundan una visión más real y alejada de los tópicos y estereotipos

que recaen sobre el Pueblo Gitano, y para que sean valoradas y reconocidas como merecen las aportaciones culturales gitanas al conjunto de la sociedad andaluza y española.

PREMIO A LA CONCORDIA: **Juan José Cortés**, un hombre al que le ha tocado padecer el peor de los sufrimientos a causa del asesinato de su hija Mari Luz. Ha demostrado con su ejemplo de civismo y concordia que la condición humana también alcanza cotas de grandeza. Sobreponiéndose a su tragedia, ha luchado con entereza y determinación para que ninguna familia vuelva a pasar por lo que ha pasado la suya. Ha denunciado con valentía y respeto los errores judiciales que afectaron a su desgracia y ha propuesto medidas para paliarlos. Sus armas han sido el afán de justicia y sus profundas convicciones religiosas en la fe evangelista.

* * *

En su edición de **2010** los Premios de Cultura Gitana 8 de Abril se trasladaron a Córdoba, ciudad que acogió en esas fechas la II Cumbre Europea de la Población Gitana y en cuyo marco fueron entregados los galardones en el Palacio de Congreso y Exposiciones. El jurado concedió en esta ocasión los siguientes premios:

PREMIO DE LITERATURA Y ARTES ESCÉNICAS: **Rajko Djuric**, licenciado en Filosofía y doctor en Sociología por la Universidad de Belgrado. Periodista, escritor. Ha sido secretario general y presidente de la Unión Romaní Internacional y durante su mandato se obtuvo el reconocimiento de la Unión Romaní ante Naciones Unidas.

Ha fundado la acción romaní del PEN Club, ha sido presidente del partido *Unija Roma Srbije* (Unión de los Roma de Serbia, con quien obtuvo un escaño como diputado en la Asamblea Nacional de Serbia). Fue co-guionista de la película *El Tiempo de los gitanos* de Emir Kusturica.

Como ensayista ha publicado estudios sobre cultura, historia y sociología. En 2002 ganó el Premio Tucholsky que concede el PEN Club sueco a aquellos escritores que han luchado por la libertad de expresión. Su obra literaria ha sido publicada en romanó, serbio, rumano, francés, inglés y alemán, y recientemente vertida por primera vez al castellano —traducida por Nicolás Jiménez— en la colección de poesía *I barbal phùrdel* que edita el Instituto de Cultura Gitana.

El Lebrijano

PREMIO DE MÚSICA: **Juan Peña, El Lebrijano**, cantaor flamenco, depositario de la más pura tradición del cante gitano andaluz y creador de nuevas formas flamencas. Su obra *Persecución*, con textos del poeta Félix Grande, narra la historia de la llegada de los gitanos a nuestro país en un desgarrado y conmovedor grito poético contra el racismo.

Su obra abarca más de treinta títulos, entre los que destacan *Encuentros* y *Casablanca*, donde unió el flamenco con la música árabe-andalusí. Su inquietud creadora se ha puesto al servicio de obras como *Ven y sígueme* —ópera flamenca que compuso junto a Manolo Sanlúcar— y *¡Tierra!*, una recreación flamenca del descubrimiento de América con textos del poeta José M. Caballero Bonald.

El Lebrijano ha sido el primer cantaor en llevar el flamenco al Teatro Real. En 2009, fue nombrado Hijo Predilecto de la ciudad de Lebrija. Puso *jondura* flamenca a textos de Gabriel García Márquez. «Cuando Lebrijano canta se moja el agua» dijo de Juan Peña el premio Nobel colombiano.

PREMIO DE INVESTIGACIÓN: **Marcel Courthiade**, doctor en Lingüística por la Universidad de París-Sorbonne. Como coordinador de la Comisión de Lingüística de la Unión Romaní Internacional es el responsable del diseño del alfabeto romanó estándar y uno de sus máximos impulsores. Ha dedicado gran parte de su vida a promover y desarrollar un mejor conocimiento de la cultura

romaní, y ha colaborado con distintos organismos internacionales desde el activismo social y la investigación académica.

Autor de centenares de artículos, ha publicado ensayos que hoy son fundamentales para el estudio de la lengua y la cultura gitana. Courthiade es un profundo conocedor de la cultura romaní de los países del Este y del sur de Europa, en los cuales ha residido largas temporadas, y de la historia del *Samudaripen*, el Holocausto del Pueblo Gitano. En la actualidad es profesor de Lengua Romaní en el Instituto de las Lenguas y Culturas Orientales (IN-ALCO, Universidad de París).

PREMIO DE PINTURA Y ARTES PLÁSTICAS: Bonifacio Alfonso, pintor y grabador, su obra gravita entre el surrealismo y el expresionismo abstracto. En los duros años de la posguerra desempeñó los más variados oficios en su bohemia: fue novillero y músico de jazz. Tras su paso por París, se instaló en Bilbao y entró en contacto con los artistas del grupo *El Paso*. Presentó varias exposiciones individuales en la segunda mitad de la década de los sesenta en la que inició su época de abstracción informalista.

Tras sucesivas estancias en México, regresó a España y recibió el encargo de diseñar las vidrieras de la Catedral de Cuenca. Se instaló en Madrid, donde vivió con intensidad dos de sus sempiternas pasiones: los toros y el flamenco. En 1993, fue Premio Nacional de Grabado. Entre sus distinciones destaca también el Premio de las Artes de la Comunidad de Madrid, que le fue concedido en 2005. Su obra está presente en el Museo de Arte Abstracto de Cuenca, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, el British Museum de Londres. Bonifacio Alfonso falleció el pasado año en San Sebastián.

PREMIO A JÓVENES CREADORES: La Excepción, Juan Manuel Montilla, *El Languit*; Antonio Moreno, *Gitano Antón*; y Javier Ibáñez, *Dj La Dako Style* forman el grupo La Excepción, raperos madrileños del barrio de Pan Bendito, consolidado como uno de los grupos de hip-hop más seguidos de nuestro país. Sus letras llevan la crítica y la denuncia social en unas rimas que han creado un estilo propio. El léxico caló y un peculiar sentido del humor «gitanizan» un género hasta ese momento ajeno a la tradición musical gitana. *La Excepción* tiene fans payos y gitanos y usan sus micros para mostrar una actitud positiva ante las dificultades de una generación para la que no ha sido fácil salir adelante.

En 2005, publicaron *Aguantado el tirón*, fueron nominados a los Premios de la Música y recibieron el prestigioso European Music Award que otorga la MTV. Su último trabajo *La verdad más verdadera* les confirmó como una de las propuestas musicales más auténticas del rap español. Paralelamente al grupo, Gitano Antón ha comenzado su carrera en solitario con el disco *La spiral de mi musa*.

PREMIO A TODA UNA TRAYECTORIA: **José Córdoba**, José Córdoba Reyes, Tío José Córdoba, gitano de respeto. Es el fundador y presidente Nacional de la Romería Gitana de la Virgen de la Sierra de Cabra, una de las tradiciones más queridas para muchos gitanos andaluces y también del resto de España. Desde hace más de cuatro décadas, payos y gitanos muestran su hermanamiento en la devoción a la Virgen y, más allá del hecho religioso, comparten también una fiesta de alegría y emoción que refleja la histórica imbricación de la cultura andaluza y la cultura gitana.

Desde su fe católica y su condición gitana, José Córdoba ha dedicado su vida a fomentar el conocimiento y el respeto mutuo entre payos y gitanos. Y lo ha hecho de forma sencilla y altruista. Pionero de las reivindicaciones gitanas en España, en los años sesenta participó en numerosos encuentros y peregrinaciones de la Pastoral Gitana y llevó por primera vez al Vaticano una misa flamenca. Querido y respetado por todos, fue nombrado «Hijo Predilecto» de su Cabra natal. José Córdoba es un hombre bueno, un gitano cabal, incansable luchador por la justicia social.

PREMIO DE COMUNICACIÓN: **Orhan Galjus**, licenciado en Periodismo por la Universidad de Belgrado, locutor de radio, activista gitano. Fundó la revista internacional *Patrin*. En la actualidad es el responsable del programa *Network Media* de la Fundación Soros en Budapest, Hungría. Galjus es un agitador cultural, siempre dispuesto a promover el diálogo y defender la justicia de darle la voz al que menos grita. Sus posiciones críticas están fundamentadas en su concepción de un periodismo solidario y comprometido.

Ha sido colaborador del European Roma Rights Center y del Open Society Institute. Ha dirigido cursos y seminarios internacionales sobre el tratamiento de la cultura gitana en los medios de comunicación. Su dedicación militante y sus conocimientos profesionales han contribuido al surgimiento de una conciencia en el seno de la comunidad romaní a favor de la partici-

pación en los medios de comunicación como herramienta para el cambio de la imagen social antigitana. Orhan Galjus es ya un referente para las nuevas generaciones romaníes en el ámbito de los *mass media*.

PREMIO A LA CONCORDIA: **TNT-Teatro Atalaya-Grupo de Teatro Gitanas de El Vacie de Sevilla**, El montaje de *La casa de Bernarda Alba*, interpretada por ocho mujeres gitanas del asentamiento chabolista de *El Vacie* de Sevilla ha sido alabado por la crítica, el mundo del teatro y los miles de espectadores que lo han presenciado. Investigación teatral e inclusión social han sido los dos ejes sobre los que ha gravitado un proyecto que se inició con unos talleres de teatro en el poblado chabolista. Pepa Gamboa, directora de la obra y creadora de la dramaturgia y el espacio escénico, ha resumido así esta experiencia teatral: «Lorca ha servido para sacar a estas mujeres de las chabolas y subirlas a un escenario. La Barraca rediviva y a la inversa: el pueblo que ocupa la escena e ilustra al respetable. El pueblo al que Lorca le escribió su *Romancero Gitano*».

El premio ha reconocido a estas actrices gitanas por su buen hacer artístico y por su afán de superación, resaltando el componente de denuncia social que subyace en esta iniciativa, así como el trabajo de Atalaya Teatro, encaminado a conseguir el respeto y la concordia entre los pueblos a través de la cultura.

* * *

La edición de **2011** tuvo un especial significado, ya que se cumplía el cuarenta aniversario del histórico I Congreso Mundial Gitano que tuvo lugar en Londres un 8 de abril de 1971, y que supuso el nacimiento del movimiento asociativo romaní internacional y oficializó la bandera gitana y el himno *Gelem, Gelem* como símbolos hoy reconocidos por todos los gitanos del mundo. La ceremonia de entrega tuvo lugar en el Ateneo de Madrid en un emotivo acto que contó con la presencia de todos los premiados.

PREMIO DE LITERATURA Y ARTES ESCÉNICAS: **Tony Gatlif**, director de cine, músico, guionista, productor y actor. En sus películas ha explorado la cultura y la cosmovisión del Pueblo Gitano. Su carrera de cineasta ha sido reconocida con numerosos galardones. Entre los más destacados están la Palma de Oro en el Festival de Cannes a la mejor dirección por el filme *Exils*, y dos Premios César por sus composiciones musicales en las películas *Vengo* y *Gadjo dilo*.

Lolita

Gatlif ha gitanizado el mundo con sus películas. Es, sin duda, el cineasta que más y mejor ha retratado la cultura romaní. Su cine es subversivo: «Hago películas para mí mismo, para estar vivo». Su estilo semi-documental se sirve de actores, mayoritariamente, *amateurs*. Domina la narración cinematográfica y la sutileza con que presenta sus críticas y reivindicaciones le sitúa más allá del mero cine de trasfondo etnográfico. Lo suyo no es cine social sin más; por encima de ese objetivo se despliega un proyecto artístico, estético, vinculado a la música —*Latcho drom* quedará como una obra maestra del arte romaní— y a una búsqueda muy personal de los orígenes de la cultura gitana. Recientemente ha presentado en la Berlinale su particular y libre versión de *¡Indignaos!* de Stéphan Hessel.

PREMIO DE MÚSICA: Familia González Flores. Nos ha regalado su talento musical y artístico con una energía y una fuerza que los define como integrantes de un universo caracterizado por el amor, el tesón y el duende artístico. *Los Flores* constituyen una saga cuyos miembros han conseguido de forma unánime el reconocimiento a su talento y el cariño del público. En España y en América. En la música, en el cine y en la televisión.

Antonio González fue un gran guitarrista flamenco y figura indiscutible de la rumba catalana; la genial Lola Flores, arte en estado puro cantando, bailando, actuando, recitando... Sus hijos Lolita, Antonio y Rosario heredaron duende y talento, y han seguido derramando gitanidad en sus respectivas

carreras como intérpretes y compositores, continuando la saga que, a buen seguro, seguirá con los más jóvenes de la familia que ya empiezan a despuntar en el mundo artístico. Casi todos ellos han sido actores —Lolita recibió en 2002 el premio Goya a la mejor actriz revelación y Rosario ha trabajado con Pedro Almodóvar— pero lo suyo es, sobre todo, la música: el flamenco, la copla, la rumba, pero también el rock, el pop, las baladas o los boleros. Numerosos discos de oro y premios refrendan sus éxitos, entre los que cabe destacar los Grammy Latino que Rosario ha ganado en dos ocasiones (2002 y 2004).

El Instituto de Cultura Gitana quiso con este premio rendir un homenaje a esta gran familia de artistas que siempre ha proclamando el orgullo de ser gitanos, y recordar especialmente a los que aunque no están ya con nosotros, quedarán para siempre en la memoria artística y sentimental de nuestro país.

PREMIO DE INVESTIGACIÓN: Tomás Calvo Buezas, catedrático emérito de Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid, Presidente Fundador del Centro de Estudios sobre Migraciones y Racismo (CEMIRA), ha sido representante de España en la Comisión Europea de la lucha contra el Racismo del Consejo de Europa y profesor en Colombia, Venezuela y México. Autor de más de una docena de libros —entre los que destacan *¿España racista?* y *El racismo que viene*— y de centenares de artículos sobre las minorías étnicas en Estados Unidos, América Latina y España.

Ha recibido un gran número de premios por su incansable labor investigadora en la lucha contra el racismo y la xenofobia. Ha investigado desde la perspectiva de la educación intercultural por medio de un acercamiento interdisciplinar que abarca los problemas sociales interétnicos con el objetivo de prever y resolver los posibles conflictos derivados del hecho migratorio y de los prejuicios de la sociedad receptora y mayoritaria.

El profesor Calvo Buezas une al rigor científico con que enfrenta estos graves problemas sociales su compromiso ético con la causa gitana y su dimensión humana en su labor docente e investigadora.

PREMIO DE PINTURA Y ARTES PLÁSTICAS: Lita Cabellut, pintora y escultora. Nacida en el ambiente gitano del Barrio del Raval de Barcelona. Después de 13 años de vida en la calle y en un orfanato, fue adoptada por una familia que la llevó de viaje a Madrid donde visitaron el Museo del Prado. Allí es donde empezó

una nueva etapa en su vida: descubrió el mundo del arte y se enamoró de la pintura de Goya, de Velázquez, de Rembrandt. Su primera exposición la realizó a los 17 años en el Ayuntamiento de Masnou, Barcelona. A los 19 decidió descubrir otros horizontes y recaló en Holanda donde estudió en la Academia Rietvels de Ámsterdam.

Poseedora de un lenguaje pictórico propio, utiliza remozadas técnicas de la pintura al fresco. Su paleta, absolutamente reconocible, es comunicativa y seductora. Retrata personajes que representan la humanidad en su conjunto, el alma común, el modo en que estamos conectados unos con otros. Su pintura nos conmueve y trastoca nuestro ser profundo. Tiene una larga trayectoria de exposiciones alrededor del mundo: Nueva York, Ámsterdam, Miami, Singapur, Colonia, Hong Kong, Chicago, Londres, París, Venecia o Seúl. Presentó en la Opera Gallery de Londres su exposición sobre Frida Kahlo y sus cuadros sobre Camarón inauguraron el Centro de Arte Gitano de Berlín.

PREMIO A JÓVENES CREADORES: **David Carmona Fernández**, guitarrista y compositor. Ganador del *Giraldillo* al artista revelación la Bienal de Flamenco de Sevilla (2010) donde actuó como guitarra solista en concierto y junto a la cantaora Esperanza Fernández. En 2009 ganó el XXIII Certamen Internacional de Guitarra Flamenca en Concierto de Jerez y el Premio Música Original para Danza en el XVIII Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco.

Discípulo de Manolo Sanlúcar, ha actuado en los mejores escenarios como segundo guitarrista en el grupo de su maestro, quien lo ha definido como su heredero y «el referente del futuro en la guitarra flamenca». Perteneció a la familia de los Fernández de Íllora, gitanos *granaínos* desde hace generaciones, en la que el flamenco constituye su natural medio de expresión, manifestándose en situaciones cotidianas y en los acontecimientos más importantes e íntimos de la vida familiar. Atesora arte, técnica, inspiración y conocimiento como para ser uno de los grandes guitarristas del flamenco del siglo XXI.

PREMIO A TODA UNA TRAYECTORIA: **Valentín Suárez Saavedra**, profesor con una dilatada trayectoria de apoyo y promoción de la cultura gitana, gran parte de la cual ha estado vinculada a la Fundación Secretariado Gitano. Tras haber desempeñado diversos cargos, en la actualidad es secretario del Patronato de

dicha Fundación. Fue miembro fundador de la Unión Romaní —de la que fue su primer Secretario General— y presidente de la Red Europea de Gitanos y Viajeros y de la Red Europea contra la Marginación y la Pobreza.

Profesor de informática, ha sido asesor pedagógico de importantes editoriales y ha dirigido proyectos de formación y empleo en diverso ámbitos nacionales e internacionales.

En 2010, recibió en la Junta de Extremadura el premio «a toda una vida» concedido por el Consejo Regional para la Comunidad Gitana de Extremadura. Valentín Suárez ha compartido y enseñado gitanidad participando activamente en el movimiento asociativo gitano español y europeo, formando a jóvenes, divulgando la cultura gitana, promoviendo la convivencia intercultural.

Su labor es sobre todo un referente para las actuales generaciones y su trayectoria personal lo ha consagrado como un «gitano de respeto», culto, sensible y conciliador.

PREMIO DE COMUNICACIÓN: Javier Pérez Senz, periodista y crítico musical. Colabora en *El País* y en Radio Clásica de Radio Nacional de España (RNE), donde realiza programas y presenta las transmisiones de óperas y conciertos desde el Liceo o el Palau de la Música. Es colaborador habitual de las revistas *Scherzo* y *Ópera actual*. Imparte cursos de profesionalización para jóvenes músicos en el Conservatorio Superior de Música del Liceu de Barcelona. Es autor de varios libros y de numerosas colaboraciones en colecciones discográficas. Colabora regularmente con el Teatro Real y el Teatro de la Zarzuela de Madrid.

Es director de la publicación quincenal *Nevipens Romaní* y fue director de la primera época de la revista de pensamiento gitano *O Tchatchipen*. Ha dedicado sus esfuerzos a la lucha contra el racismo y la discriminación en diversos proyectos impulsados por la Unión Romaní, entre ellos las campañas e informes *Periodistas contra el racismo, la prensa española ante el Pueblo Gitano*. Fascinado por la cultura gitana, imparte conferencias y cursos sobre la influencia de la música romaní en la música clásica. Ha escrito sobre el tema en diversos medios, entre ellos la revista *Cuadernos Gitanos*. En la temporada 2009-2010, dirigió y presentó en Radio Clásica (RNE) el programa semanal *La huella romaní* con el que ha sabido llevar la divulgación de la cultura gitana hasta un público tan selecto como el amante de la música clásica.

PREMIO A LA CONCORDIA: **Franz Rosenbach**, gitano sinto alemán, es superviviente del *Samudaripen*, el Holocausto gitano. En enero de 1944, fue deportado, junto a su madre y otros familiares, al campo de concentración de Auschwitz. Rosenbach desde hace décadas se dedica a visitar escuelas para contar su experiencia a niños y jóvenes «porque ellos son el futuro» dice. Ha recibido en Alemania diversos premios y medallas por esta labor.

Durante la Segunda Guerra Mundial, 21 miembros de su familia fueron asesinados, entre ellos su padre y su madre. Se sabe que fueron, por lo menos, 500.000 gitanos exterminados por la barbarie nazi en los campos de exterminio repartidos por media Europa. Y se sabe que muchos de esos criminales escaparon sin castigo: los juicios de Nuremberg no hallaron justicia para los gitanos masacrados en el *Samudaripen*.

La fe y un inquebrantable optimismo es lo que probablemente ha permitido a Franz Rosenbach sobrevivir para cumplir con «el deber de la memoria», y así recordar siempre a estas víctimas gitanas, con la esperanza de que nunca más y en ningún lugar del mundo vuelva a ocurrir algo semejante. El Instituto de Cultura Gitana otorgó este premio a Franz Rosenbach por su coraje, su valentía y su compromiso ético en la divulgación del *Samudaripen*, y en su nombre a todos los supervivientes de los campos de exterminio.

* * *

Franz Rosenbach

El Centro Cultural Conde Duque de Madrid acogió la gala de entrega de los Premios de Cultura 8 de Abril de **2012**. Los premiados en esta edición en cada una de las categorías fueron:

Joaquín Albaicín

PREMIO DE LITERATURA Y ARTES ESCÉNICAS: **Joaquín Albaicín**, escritor, conferenciante y cronista de la vida artística, pertenece a una estirpe legendaria en el orbe flamenco y taurino. Su obra, que abarca la novela, el relato y el ensayo, le ha situado en un lugar propio como narrador en cuanto continuador, en la actualidad, de la tradición estilística del modernismo.

Ha publicado en medios como *ABC*, *El País* y el diario *Reforma de México*, y desde 2010 mantiene una columna de opinión en el diario digital *El Imparcial*. Entre otras muchas revistas, ha firmado artículos en *El Europeo*, *Sur Express*, *Vogue*, *6 Toros 6*, *Altar Mayor* y *Cuadernos Gitanos*. Tras varios viajes a la India, en 1997 publicó *En pos del sol*, un ensayo sobre la historia y la mitología gitanas.

Entre otras obras, es autor de la novela *La serpiente terrenal* y del ensayo *Gitanos en el ruedo*. Albaicín es uno de los nombres imprescindibles en la literatura taurina por su reivindicación del toreo como una de las Be-

llas Artes y por su atención literaria a artistas como Rafael de Paula, Curro Romero a su abuelo Rafael Albaicín.

PREMIO DE MÚSICA: Los Chichos y Los Chunguitos, su gran popularidad y el éxito que han cosechado han convertido a estos artistas gitanos en parte de la historia de la música popular de nuestro país. Son las figuras indiscutibles de un género que ellos crearon y que podríamos denominar como rumba urbana de raíces gitanas.

Ambos grupos siguen en activo y en su repertorio cuentan con decenas de canciones que están en la memoria sentimental de varias generaciones gitanas.

Los Chichos triunfaron durante la transición y lograron un extraordinario éxito comercial (se dice que han vendido más de veinte millones de discos y casetes). Las composiciones del añorado Juan Antonio Jiménez, *Jeros*, fallecido en 1995, han influido notablemente en muchos artistas.

Los Chunguitos pertenecen a la familia Salazar, la dinastía de artistas flamencos como el gran cantaor Porrina de Badajoz y que cuenta entre sus miembros a Ramón el Portugués o Azúcar Moreno, entre otros muchos. Iniciaron su carrera en los años ochenta en Madrid y sus conciertos. Sus canciones aparecen en varias películas como *Deprisa, deprisa* de Carlos Saura por la que obtuvieron el Oso de oro a la mejor música en el Festival de Berlín.

PREMIO DE INVESTIGACIÓN: Carme Garriga i Boadella, socióloga, trabajadora social y profesora, es una de las pioneras en la investigación sociológica y en la intervención social con la comunidad gitana en España.

Pertenece al Consejo Asesor de SOS Racismo, a la Fundación Catalana de L'Esplai, y es miembro del Consejo Académico de la Fundación Instituto de Cultura Gitana.

Su acercamiento a los gitanos se inicia a comienzo de los años setenta con los primeros trabajos de campo junto a la antropóloga Teresa San Román.

Ha sido profesora de la Universidad de Barcelona, ha dirigido estudios sobre sociología y trabajo social y ha sido asesora en política social para la población gitana de la Generalitat de Catalunya.

Muy querida por la comunidad gitana catalana, sus artículos e investigaciones son imprescindibles para conocer la historia del Pueblo Gitano en nuestro país en las últimas décadas.

Manolo Gómez

PREMIO DE PINTURA Y ARTES PLÁSTICAS: Manolo Gómez, pintor autodidacta. Ha consolidado un lenguaje propio y reconocible. La fuerza expresiva de su obra, desde la modernidad de su abstracción evoca emociones antiguas.

Ha realizado más de una veintena de exposiciones colectivas e individuales en España, entre las que destacan *Abstracto y jondo*, presentada en 2006 en Valencia y la más reciente en Barcelona, en la galería Punto y Aparte.

Ha contribuido con su arte y su generosidad a la promoción y divulgación de la cultura gitana. En 2004, expuso en la caseta gitana de la Feria de San Miguel de Zafra en el marco del "Octubre mes de la Cultura Gitana" que organiza anualmente la Federación de Asociaciones Gitanas de Extremadura. Suyo también es el cartel de la Feria Chica de Mérida de ese mismo año. Portadas para revistas gitanas como *I Tchatchipen* y *Cuadernos Gitanos* han contado con algunas de sus obras. Una de sus últimos trabajos, todavía inédito, es un mural sobre el *Samudaripen*, el Holocausto gitano.

Sigue profundizando en su estilo pictórico, mientras experimenta otros caminos y otras técnicas con trabajos sobre papel, e intervenciones sobre objetos o cerámica.

PREMIO A JÓVENES CREADORES: Miguel Ángel Vargas y Pablo Vega.

Miguel Ángel Vargas es licenciado en Historia del Arte, es un artista vin-

culado a la producción teatral que ha participado en numerosos espectáculos en calidad de actor, músico, director, productor y técnico.

Fue actor en la compañía gitana *Pralipe*, que le llevó de gira por Europa, y ha sido director técnico del Teatro Quintero de Sevilla, y director de escena de espectáculos como *Puro*, del bailar Farruquito.

Trabajó junto a Carlos Saura como jefe de producción de *Flamenco Hoy* y con Jesús Quintero, en Canal Sur, como regidor del programa de televisión *Ratones Coloraos*. Ha sido productor del festival Flamenco de "La Caracolá de Lebrija" durante varios años.

Su compromiso con el pueblo gitano siempre está latente en sus trabajos y ha participado en proyectos sociales y artísticos tan dispares como los talleres en la cárcel de mujeres de Sevilla o la dirección del espectáculo inaugural de la galería de arte romaní *Kai Dikhas* de Berlín.

Sus últimos trabajos como director escénico del espectáculo *Zarabanda* y en la producción del cortometraje "Más fuerte cantaba yo", premiado en el Festival Flamenco de Cortometrajes de Madrid en 2011, muestran su creatividad y su versatilidad artística.

Pablo Vega, realizador audiovisual, es uno de los jóvenes artistas gitanos con mayor proyección. Comenzó su carrera profesional creando la productora Dika Audiovisual con la que realizó numerosos video clips musicales y campañas publicitarias.

Colaborador en el equipo creativo del prestigioso fotógrafo Eugenio Recuenco, su primer documental como director es *Romnia. Mujeres Gitanas*, que fue premiado en el Festival Tikinó de Granada y proyectado en el ciclo de cine *O Dikhipen* en la Filmoteca Española de Madrid.

Durante su estancia en Nueva York, colaboró con la cadena brasileña "Sur TV" y fue invitado a participar en el festival *Bring to the light* en el que presentó la pieza de video arte "La sociedad que inventa el paisaje".

Participó en el montaje de la obra "Los Persas" de Esquilo, dirigida por Francisco Suárez y estrenada el pasado año en el Teatro Español de Madrid.

Africa the beat, su último trabajo, ha sido premiado en el Black Festival de Berlín y seleccionado en el prestigioso Festival Internacional de Cine de Montreal.

PREMIO A TODA UNA TRAYECTORIA: **Curro Romero**, torero, es uno de los máximos exponentes del toreo de arte e inspiración, del toreo gitano. Tomó la alternativa en Valencia en 1959 y en su larga carrera como matador de toros son

Curro Romero

ya legendarias sus actuaciones en Las Ventas y en la Maestranza. Profeta en su tierra, el "currismo" es una devoción en Sevilla, cuya Real Academia de la Bellas Artes le acoge como uno de sus miembros.

Hijo predilecto de Andalucía, le fue otorgada la Medalla de Oro a las Bellas Artes que concede el Ministerio de Cultura, y recibió así mismo la Medalla de Andalucía.

Es un artista querido y respetado por la comunidad gitana. Por su arte y por su solidario compromiso con la escolarización de los niños gitanos a través de sus colaboraciones con la Fundación Tagore. Su vinculación con el flamenco y su relación fraternal y de mutua admiración con Camarón de la Isla han hecho de Curro Romero una figura imprescindible en el legado artístico y cultural de los gitanos españoles.

PREMIO DE COMUNICACIÓN: Àngels Barceló, periodista, inició su carrera profesional en Barcelona en la emisora de Catalunya Radio y en la televisión autonómica TV3.

Ha sido presentadora de los informativos Tele 5 y ha colaborado en Cuatro y Canal Plus. Tras su paso por televisión, inicia una nueva etapa en la cadena SER donde dirigió y presentó el magazine “A vivir que son dos días”. En 2008, se hizo cargo del informativo “Hora 25”, líder de audiencia en su franja horaria.

Ha recibido números premios por su trabajo, entre los que destacan varios premios TP, la Antena de oro en 1999, y el Micrófono de oro en 2010.

Comprometida con la función social de la información, se ha posicionado con objetividad en el tratamiento periodístico de los temas sociales. Sus informaciones sobre las expulsiones y la discriminación sufrida por los gitanos en Francia e Italia en los pasados años contribuyeron a poner en la agenda informativa las políticas antigitanas llevadas a cabo en aquellos países por su entonces gobernantes Berlusconi y Sarkozy.

PREMIO A LA CONCORDIA: Ricardo Borrull Navarro, presidente de la Asociación de Enseñantes con Gitanos, organización a la que pertenece desde su fundación hace más de tres décadas. Fue uno de los primeros gitanos universitarios de nuestro país. Trabajó durante más de diez años como maestro en el Centro de Escolarización Gitana de Valencia, y, desde muy joven, se interesó por los movimientos de renovación pedagógica, comenzando así su labor en pro de una escuela de todos y para todos, inclusiva y respetuosa con las diferencias.

Ha sido asesor en materia de minorías étnicas en el Centro de Formación de Profesores de Valencia y uno de los impulsores —en el marco teórico y en las aulas— de la educación intercultural.

Participó en la creación de la Unión Romaní en 1986 y ha colaborado con numerosas entidades gitanas. Sus cursos y talleres —muchos de ellos dirigidos a las familias de los estudiantes— han contribuido a la incorporación a la enseñanza secundaria y universitaria y al éxito académico de muchos jóvenes gitanos.

En 2012 le fue concedida la Cruz de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social que otorga el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y que recibió de manos de S.M. la Reina de España.

La sexta edición se celebró de nuevo en el Centro Cultural Conde Duque Madrid, en el marco de la exposición Vidas Gitanas / Romani Lives. Este fue el palmarés de los galardonados de **2013**

PREMIO DE LITERATURA Y ARTES ESCÉNICAS: Circo Romanés, continuadores de la tradición circense romaní, el Circo Romanés es la única compañía estable de circo gitano de Europa. Su carpa está instalada en las afueras de París y su propuesta escénica es un vibrante espectáculo de música en directo, humor y circo. Un "circo poético, sin tigres ni leones". Los artistas del Circo Romanés sorprenden y emocionan con números de trapevistas, funambulismo, magia, contorsionismo y malabares.

Han recorrido toda Francia y buena parte de Europa —en España se les pudo ver actuar en el Circo Price de Madrid— y llevaron al pabellón francés de la expo de Shanghai 2010 la belleza de sus acrobacias con cintas y cuerdas volantes.

Alexandre Romanés es el máter de la compañía y su mujer Delia, gitana lovari de origen rumano, durante la función interpreta en romanó melodías balcánicas tradicionales. Al final de sus espectáculos siempre hay un divertido encuentro con el público en la pista para bailar y degustar los sabrosos buñuelos recién hechos por Delia.

Alexandre Romanés, que fue amigo de Jean Genet, ha publicado varios libros de poesía en la prestigiosa editorial Gallimard, entre ellos *Palabras perdidas* y más recientemente *Un pueblo de caminantes*, un colección de aforismos y "haikus gitanos".

"Los gitanos caen del cielo" y "La reina de los gitanos y los gatos" son algunos de sus últimos montajes, y siguen en el camino mientras trabajan en el proyecto de la creación de un "Centro artístico gitano itinerante".

PREMIO DE MÚSICA: Manuela Carrasco. Es una de las más grandes bailaoras de la historia del flamenco. De formación autodidacta, debutó siendo casi una niña y ha llevado su arte, al frente de su propia compañía o como artista invitada, a los más prestigiosos escenarios de todo el mundo.

Deslumbró en el tablao "Los Canasteros" de Manolo Caracol en Madrid y triunfó clamorosamente en Nueva York, junto a Farruco, Fernanda de Utrera y Chocolate con el espectáculo "Flamenco Puro". En 1974 obtuvo el Premio Nacional "Pastora Imperio" en el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba.

Manuela Carrasco

Participó en las películas de Carlos Saura *Sevillanas* y *Flamenco* con un baile por soleá que quedará para la historia. En su espectáculo *Romalí* profundizó en los orígenes del cante y baile flamencos hermanando su arte con las danzas y los sonidos hindúes del Rajasthan y el Punjab.

En 2007 fue galardonada con el Premio Nacional de Danza y un año después le fue concedida la Medalla de Oro de Andalucía que otorga la Junta de Andalucía.

El Instituto de Cultura Gitana reconoce con este premio la carrera artística de esta genial bailaora, su gitanidad, su estética, su magisterio y la emocionante majestuosidad de su baile.

PREMIO DE INVESTIGACIÓN: **Bernad Leblon**, profesor emérito de la Universidad de Perpignan, Bernard Leblon es uno de los intelectuales que más han contribuido al conocimiento de la historia de los gitanos españoles. Sus investigaciones sobre el flamenco son imprescindibles para profundizar en la génesis gitana de este arte.

Profesor de lengua, literatura y cultura española en la Universidad de Perpignan y miembro de Centro de Investigación de la Universidad René Descartes, es miembro del Consejo Asesor de la Cátedra de Flamencología de Jerez de la Frontera.

Sus trabajos abarcan distintas disciplinas como la historia, la etnomusicología, la lingüística y la antroponimia, y entre sus obras destacan el ensayo *Los Gitanos de España*; su trabajo de investigación *El cante flamenco: entre las músicas gitanas y las tradiciones andaluzas*, por la que recibió en 1998 el premio de investigación de la Fundación Andaluza de Flamenco, y el estudio publicado por la Universidad de Toulouse *Los gitanos en la literatura española*.

El Instituto de Cultura Gitana reconoce con este premio la pasión de Bernard Leblon por la cultura gitana y por España, su labor académica y sus decisivas aportaciones a la historiografía del Pueblo Gitano.

PREMIO DE PINTURA Y ARTES PLÁSTICAS: Equipo creativo de la exposición “Vidas Gitanas”. La exposición *Vidas Gitanas* es un proyecto de la Fundación Instituto de Cultura Gitana y la sociedad estatal Acción Cultural Española que muestra la historia del pueblo gitano español dando a conocer su gran legado histórico y artístico, y sus numerosas influencias en la cultura española que forman parte indeleble del patrimonio cultural de nuestro país.

La historia de los gitanos españoles es también la historia de España y la exposición transita por ella a través de un viaje compartido que para los numerosos visitantes gitanos ha significado una emotiva celebración identitaria.

La muestra fue inaugurada en marzo de 2012 en el Museo de la Memoria Histórica de Andalucía en Granada y fue expuesta en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid de octubre a enero de 2013

Vidas Gitanas ha sido seleccionada por el Programa Cultura 2007-2013 de la Unión Europea y, tras su paso por Madrid, ha sido expuesta en Budapest, Viena y Lisboa y Valencia.

PREMIO A JÓVENES CREADORES: Soniquete. Los niños de Soniquete “juegan al flamenco”. Este grupo jerezano nació en 2004 en el Barrio de Santiago, cuna del cante por bulerías, en la Peña Fernando Terremoto. Allí comenzaron a impartirse unos cursos de guitarra y baile, y fue gestándose este proyecto artístico y sociocultural.

Estos jóvenes que pertenecen a algunas de las familias gitanas de mayor raigambre flamenca constituyeron en 2007 una asociación a la que llamaron

“Soniquete de Jerez” y comenzaron a llevar su compás y la frescura de su joven flamenco a los colegios e institutos; los más aventajados se convierten en monitores, enseñan “jugando” a los más pequeños y así Soniquete se ha ido convirtiendo en una cantera de futuros artistas y aficionados al flamenco.

En 2010 publicaron “Asignatura flamenca”, su primer CD, que contenía la rumba “Chocolate” y sus “bulerías multimedia” que se han hecho muy populares entre la juventud gitana. “La zambomba de los niños” es otra de sus iniciativas: un espectáculo infantil en el que recrean la tradición jerezana del cante por bulerías y villancicos para celebrar la Navidad.

El Instituto de Cultura Gitana reconoce la labor didáctica y espíritu lúdico del proyecto Soniquete y quiere motivar con este premio a estos niños y niñas gitanos en su formación escolar y artística.

PREMIO A TODA UNA TRAYECTORIA: Adelina Jiménez Jiménez, nacida en Ayerbe, Huesca en 1945. Después de cursar estudios de profesorado, con 21 años, se convirtió en la primera maestra gitana de España. Profesora vocacional, fue maestra rural y su primer destino fue un pueblo del Pirineo aragonés, “los burros cargaban mis maletas y yo andaba diez kilómetros, un camino angosto que finalizaba en Olsón, donde estaba la escuela”, recuerda.

Muy querida y respetada por la comunidad gitana de Aragón, durante 34 años ha ejercido la docencia, y su mensaje en pro de la plena escolarización de los niños y niñas gitanos en épocas difíciles de analfabetismo y penurias ha sido infatigable: “los padres gitanos tienen la obligación moral de hacer todo lo imposible porque ninguno de sus hijos deje la escuela”.

Adelina Jiménez, recibió en 2007 la Medalla de Oro al Mérito al Trabajo que concede el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. El Ayuntamiento de Monzón, la localidad oscense donde reside y en la que ejerció como profesora durante veinte años, le rindió un emotivo homenaje en 2011.

El Instituto de Cultura Gitana reconoce con este galardón el compromiso intelectual y vital con la educación pública y con la lucha por la igualdad de oportunidades que definen la trayectoria de Adelina Jiménez, cuya figura es ya un referente histórico para todas las gitanas españolas.

PREMIO DE COMUNICACIÓN: Camelamos Naquerar (Canal Sur Radio), programa radiofónico Camelamos Naquerar se ha consolidado, tras once años en antena, como un referente de la cultura gitana en Andalucía. Se emite semanalmente a través de Radio Andalucía Información de Canal Sur Radio.

Camelamos Naquerar (“Queremos hablar”, en caló) toma su nombre de la histórica obra teatral de José Heredia Maya. Comenzó a emitirse en 2002 con la intención de dar voz a las reivindicaciones de las asociaciones gitanas andaluzas. Ante el tratamiento sesgado y sensacionalista de algunos medios de comunicación surgió, en palabras de su director “la necesidad que tenemos los gitanos de decir otras cosas que son más verdad que los estereotipos y tópicos que pesan sobre nosotros”.

Camelamos Naquerar fue galardonado en 2003 con el “Premio Andaluz Gitano” a la promoción social y cultural de la comunidad gitana que concede la Junta de Andalucía.

El programa está dirigido y presentado por Amaro Jiménez, profesional vinculado a la comunicación desde 1994. Noticias, entrevistas, música y tertulias son los contenidos de este espacio de la radio pública andaluza que muestra a toda la sociedad la realidad de la comunidad gitana, contada por voces gitanas.

El Instituto de Cultura Gitana reconoce con este premio la labor que viene realizando el programa Camelamos Naquerar en la difusión de la gitanidad desde una perspectiva que incide en la histórica imbricación de las culturas gitana y andaluza.

PREMIO A LA CONCORDIA: **Carlos Saura**, cineasta, es uno de los intelectuales españoles más reconocidos internacionalmente. Su extensa filmografía ha sido premiada en los más importantes festivales cinematográficos del mundo: Cannes, San Sebastián, Montreal, Berlín... Premio Nacional de Cinematografía, Saura fue investido como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Zaragoza en 1994, la Universidad de Dijon (Francia) en 2003, y por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2011.

Su trabajo ha sido objeto de varias exposiciones como *Otras miradas de Carlos Saura*, inaugurada en 2009 en la que se mostraba el desarrollo de su impulso creativo en diversas disciplinas artísticas. La exposición *Luz*, presentada para inaugurar el Centro Niemeyer de Avilés en 2011, mostraba un recorrido poético, sensorial y didáctico mediante instalaciones, proyecciones y elementos interactivos en torno a la fascinación por la luz.

Su cámara ha inmortalizado el arte de un gran número de artistas gitanos, especialmente en su película *Flamenco* de 1995, reconocida obra maestra en la filmografía flamenca.

Como director de teatro, estrenó en 2013 *El gran teatro del mundo*

Carlos Saura

de Calderón en Madrid, un montaje en el que también diseñó el espacio escénico y el vestuario.

El Instituto de Cultura Gitana le rindió homenaje con la proyección de la retrospectiva “La luz flamenca de Carlos Saura” que tuvo lugar en 2011 en la Filmoteca Española en el ciclo *O Dikhipen*, y quiere ahora con este premio reconocer su gran contribución a la difusión de la cultura española y del arte flamenco en todo el mundo.

PREMIO DE DEPORTE: Rafael Soto. El jinete Rafael Soto Andrade (Jerez, 1957) ha formado parte del equipo olímpico español de equitación y ha participado en los Juegos Olímpicos celebrados en Atlanta (1996), Sídney (2000), y Atenas (2004) en los que obtuvo la medalla de plata en la modalidad de doma clásica por equipos.

Ha cosechado importantes clasificaciones en numerosos campeonatos nacionales e internacionales: ganó el Campeonato Nacional en 1994 con su caballo “Flamenco” y fue seleccionado para el equipo nacional de doma clásica que representó a nuestro país en el Campeonato europeo celebrado en Luxemburgo en 1995. En la actualidad, Rafael Soto es director del Departamento de Hípica de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre de Jerez y se dedica a la formación y la enseñanza hípica.

El Instituto de Cultura Gitana reconoce con este galardón la trayectoria del jinete Rafael Soto, figura del deporte ecuestre y medallista olímpico español que recoge la secular tradición gitana del arte y la destreza en el adiestramiento de los caballos.

SEDES DE LA EXPOSICIÓN

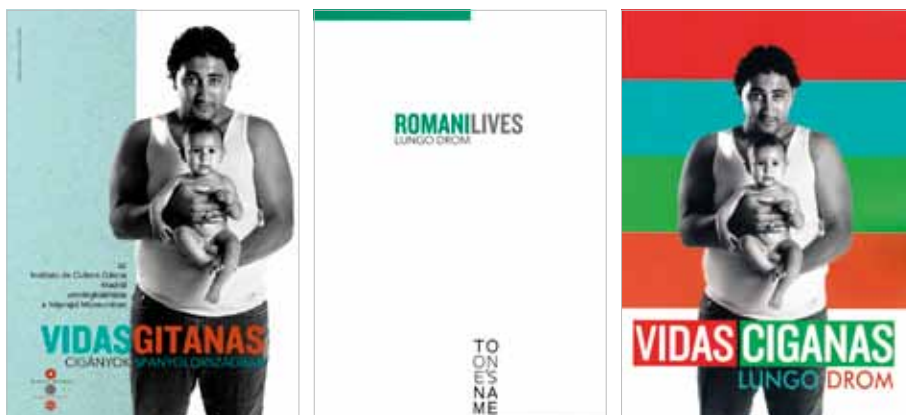
ROMANILIVES

LUNGO DROM

VIDAS GITANAS / ROMAN LIVES ha recibido el apoyo del Programa Cultura 2007-2013 de la Comisión Europea, lo que ha permitido que durante un año itinere por cada uno de los países que lo solicitaron (Hungría, Austria, Portugal y España).

El programa Romani Lives ha sido cofinanciado por la Comisión Europea y ha reunido en torno a este proyecto —junto a la Fundación Instituto de Cultura Gitana— a las entidades Keja Foundation (Hungría), Kultur Österreich (Austria) y Palco de Sombras (Portugal).

La muestra ha estado abierta durante 2013 en las ciudades de Budapest, Viena, Lisboa, y concluye su itinerancia europea ahora en Valencia.

ROMANI LIVES EN BUDAPEST

El Museo Etnográfico de Budapest acogió la muestra entre el 5 de abril y el 3 de junio de 2013. Romani Lives/ Hungría fue inaugurada con un concierto de apertura a cargo del prestigioso Rajko Ensemble junto a otros músicos gitanos y húngaros.

En colaboración con entidades sociales de Budapest fueron organizadas en el marco de la exposición diversas actividades paralelas y programas de visitas guiadas.

La exposición ha formado parte de la programación española en el "Hay Festival" que tuvo lugar del 17 al 21 de mayo en Budapest.

ROMANI LIVES EN VIENA

Del 4 de julio al 3 de septiembre de 2013, el IG Kultur Österreich de Viena exhibió la muestra que fue inaugurada por el Embajador de España en Austria. *La Noche Gitana*, dedicada a la música balcánica y al jazz, tuvo lugar en el OST Klub y contó con la actuación, entre otros artistas del guitarrista gitano Harry Stojka.

Romani Lives organizó en Viena, entre otras actividades complementarias, encuentros y talleres de música dirigidos a niños y jóvenes.

ROMANI LIVES EN LISBOA

Del 23 de septiembre al 7 de diciembre de 2013, VIDAS CIGANAS pudo visitarse en el Museo da Cidade de Lisboa.

La *Noche Gitana* se celebró el 28 de octubre en el teatro Tívoli con las actuaciones del cantautor Vicente Soto, *Sordera*, que puso en escena su concierto *Pessoa Flamenco*, y de Paco Suárez que estrenó su obra *Camarón Suite*.

Debates, mesas redondas y visitas de grupos escolares han tenido lugar en la exposición. Vidas Ciganas formado parte de la programación de Mostra Espanha 2013.

Fotos: Miguel Ribeiro Fernandes

Vicente Soto, *Sordera*: Pessoa Flamenco

ENGLISH TRANSLATION

Photograph: Jacques Léonard / Arxiu Fotogràfic de Barcelona

THE HISTORICAL PRESENCE OF GYPSIES IN SPAIN

ANTONIO GÓMEZ ALFARO*

The agraphia of the gypsies prevented them from leaving any written proof of their travels and pilgrimages. Historical evidence only allow for the reconstruction of the history of their troublesome relations with host populations. Therefore, the next account shows the age-old rejection they had to face as a consequence, at best, of certain policies that insisted on their dissolution as a distinct group.

The first records of the presence of gypsies in the Iberian peninsula date from the first third of the 15th century, when certain family groups led by a self-appointed count or duke of Little Egypt appeared in the Pyrenees. This geographical association referred to territories that researchers have situated in the West coast of the Hellenic peninsula, reached by these people after travelling from their original land of Punjab, in the Indian subcontinent. When they arrived in our country they claimed to be on a pilgrimage to St. James's tomb and some other Christian sanctuaries, among which they specifically cited that of the black Virgin of Guadalupe.

Despite the safe-conducts they received from the authorities of Aragon, Navarre and Castile, the political turmoil of our 15th century contributed to the settlement of those travelling groups. The Christian conquest of the Nasrid kingdom of Granada, which sheltered the Islamic descendants of those who invaded the peninsula eight centuries before, would bring about a homogenizing policy to reduce the chaos of previous decades. By means of this, the Catholic Monarchs issued a pragmatic sanction on the gypsies

* **Antonio Gómez Alfaro** is a journalist and a writer and he is considered the discoverer of the real history of Spanish gypsies. He received the 8th of April gypsy Culture Award in 2008 in the Research category.

(according to some scholars, a royal provision) in Madrid in 1499, which is usually acknowledged as the beginning of a bloody persecution.

Nevertheless, the reading of such legal text reveals it was a peculiar immigration act that conditioned the stay of the gypsies to the fulfilment of two requirements that from then on became the spine of all official policies: the end of transhumance by permanent settlement and the dedication to professions the legislators labelled as *known*, that is, those that allowed for a clear work and economic dependence of the new vassals. These requirements form a part of present-day laws that regulate the existence of current immigrants.

Obviously, the 1499 law established a progressive punitive system for the disobedient, punishments that were no legal novelty since they gathered those that had been established for vagabonds by the Court in Briviesca a century before. Travelling gypsies —and this is the most meaningful part of that old law— were typified as a special kind of vagabond. From that moment on the use of the word *gypsy* would become a general term for anyone who lacked a permanent address and a known profession, *gypsy-like* people who imitated *language, costume and habits*, as later orders would reiterate.

PERSECUTION

The persecution began to be effective when, because of the need of oarsmen to keep galleys operative to ensure the control of the Mediterranean waters, Charles V modified the 1499 punitive system in 1539 for all gypsies who were reluctant to settle. Sentence to rowing as forced labour was, until its abolition in 1748, the real penitentiary panacea in all the Hispanic kingdoms for more than two centuries. In case it was not enough as a punishment, Philip II responded to a petition posed by the powerful Fugger bankers so that a certain amount of galley slaves could serve their time in the *royal mercury mines*, thus sending many gypsies to Almadén where they rotted.

The inherently selective character of forced labour in the galleys, which could only be carried out by men in full physical vigour, led its potential victims to social furtiveness and confrontation. It was essential to avoid detention and the subsequent punishment that would leave the weakest sector of the family group in a state of neglect: women, children and old people. Gypsy groups reinforced thus their isolation by establishing their camps in city outskirts, allowing only women to approach the towns to sell handicrafts or practice chiromancy which became a traditional begging procedure.

As a matter of fact, the judges of the Inquisition did not pay much attention to the divination practices of gypsy women, whose judicial statements insisted on the fact that their predictions were only a pretext to trick credulous customers into giving them some economic support. The most serious consequence of their solitary approach to men in order to read their palms or ask for help from them is that it could become an excuse for baseless accusations of a licentious attitude. Beyond those unfounded insults, we should consider that gypsy women had to bear obscene insinuations, proposals and comments from the men they approached for begging.

The choice of a residence and a profession, imposed in 1499, was unavoidably limited by later specific regulations. Thus, the kingdom of Valencia prohibited settlement in *Morisco* places, and in the county of Catalonia women and children had to stay home and could not accompany the head of the family on business trips. The lack of notarized documents that certified the property of animals or belongings negotiated by the gypsies would originate a legal presumption in Castile that they were had by robbery. Finally, field work was established as the only work gypsies were allowed to do, whose residence was restricted to towns and villages of more than one thousand inhabitants.

The demographic void left after the expulsion of *moriscos* during Philip III's reign determined the rejection of another proposal, meant to complete the aforementioned measure, by virtue of which gypsies would be forced to exile. A new decree of 1633 finally abandoned any attempt of expulsion, thus increasing the legal pressure to effectively incorporate gypsies into larger society. The idea was to achieve the extinction of the gypsies, thus forbidding the use of this term which was considered offensive.

The demands of the galleys grew considerably due to certain historic episodes such as the battle of Lepanto in the 16th century and the uprisings of Portugal and Catalonia in the 17th century. In both cases, the authorities ordered indiscriminate detention of gypsies and vagabonds, so as to sentence the larger amount possible to rowing work. Interestingly, according to the documents kept in our archives, almost no gypsies were condemned in those days and there are some testimonies about towns that defended the consolidated residence of some of the families within.

Permanent residence would lead to an active participation in the local militia that fought for Philip of Anjou and Charles of Habsburg in a war that aimed to ensure the succession to the throne after the death of Charles II,

the Hexed, who had no children. After the conflict resolution in favour of Philip, a prolix decree was enacted in 1717 that again attempted to find a final solution for the situation of the gypsies. They were forced to establish their residence in one of the 41 towns authorized to receive them, all of them large enough as to guarantee more work opportunities and a sufficient judicial and police infrastructure dedicated to pursue and judge the disobedient.

The execution of such *reallocating operations* demanded the appointment of police commissioners whose mission was to arrest gypsies, who were taken to the *corregidor* for their trial and sentence. The facts soon proved that the list of authorized towns for settlement was insufficient, thus causing another 34 to be added to the list in 1746 and which permitted residence in any other town to all gypsies that had lived there for at least ten years as long as the authorities could endorse their good behaviour. In order to avoid population concentration, a quota of one gypsy family per one hundred inhabitants was established, according to the official definition of a nuclear family: *husband and wife and their single children and unmarried orphan grandchildren*.

Parallel to this *reallocating operation*, negotiations with the Holy See were started in order to restrict local *ecclesiastical immunity* and unify its rules in all Monarchy's territories. A concordatory agreement deprived open-field hermitages of the *right of asylum*, and a papal order delegated to the bishops the decision of authorizing the withdrawal of refugees from holy places in order to lead them to prison churches. Here they could enjoy immunity while the legality of the withdrawals was being litigated and resolved.

THE "GREAT GYPSY ROUND-UP"

Once the *reallocating operation* was over and after receiving the papal order the bishop of Oviedo, governor of the Council of Castile since 1747, proposed some *extraordinary remedies* to put an end to the gypsies. The idea was to start a *general round-up* that would allow for the application of a pre-criminal security measure. All males would be taken to the arsenals of the Spanish Navy to replace all salaried employees involved in the modernizing projects of the Marquis of the Ensenada. Women and children would be kept in shelters to be financed by their own labour work.

Once the prison was stealthily prepared and aid from the army had been granted for this purpose, the whole process was set forth on July 30th 1749, a real *black Wednesday* in Spain's history of the gypsies, which would culminate in August. This was in obedience to a letter from Ensenada himself where,

after the resignation of the bishop from his office at the Council, the marquis is presented as the true soul of the project. All gypsies should be incarcerated with no exception, and their belongings confiscated and sold at public auction in order to finance the costs of the operation: salaries of the judges, notaries and bailiffs, office paper used for files, detainees' food and journey to their destination, including the shackles that prevented an escape.

The protests, not only from the involved gypsies, but also from the authorities of the arsenals and the *corregidores* of the towns where women's shelters were planned to be built, led to rethink such an operation. A royal order of that same year of 1749 stipulated the opening of *secret proceedings*, that is to say, without the participation of the convicts, in order to decide if some, for *exhaustion, fear or because they had repented*, deserved to be set free. Having thus reduced the number of the initially arrested, the gypsies who did not pass this selection process were kept imprisoned at the arsenals of Cartagena and El Ferrol, where the prisoners of La Carraca would be taken by sea. On the other hand, arrested women were also led, by sea or river —up the Ebro— to the Real Casa de Misericordia of Zaragoza, whose managers had agreed with the Council on housing them in an external pavilion.

The loss of liberty of many men and women did not have a final date, as neither did the stay in the minas de Almadén of a small group coming from an independent raid that took place in El Puerto de Santa María in 1738. Nonetheless, the passing of time would reveal the inconvenience of withholding those prisoners, for an amnesty was recommended in 1763 by virtue of their advancing age, scarce feeding and bad medical attention. Until then, amnesty petitions were forbidden, which could not be sent by the authorities to the Council for a resolution. The intercession of the Council's attorneys caused a bureaucratic delay in the effective liberation of the reprieved prisoners, scarcely one hundred and fifty, who could not return to their homes until 1756.

The file opened by the attorneys' reports, especially the one by Campomanes, allowed for a law draft containing a chapter on *destinations* that was not approved by the Navy and Indies Secretaries of State, who considered its proposals inappropriate, both the enrolment of gypsies in the Navy or their deportation to the American colonies. After Charles III's acceptance of the Ministry of the Navy's opposition, the king's doubts about deportation led him to ask the count of Floridablanca to agree on acceptable measures with the Minister of the Indies. The result of these meetings was the draft law finally passed by the monarch on September 19th 1783.

After recovering freedom to choose a residence and a profession, except in some cases, the history of the gypsies stepped into a stage that some scholars have called *legal equality*, despite the continuity of *factual inequality*. The country's political activity was made tense by the execution of the prolix measures established in the pragmatic sanction until the king's death in 1788, when new and more urgent problems facilitated the agony of such a legal document. However, since it was contained in the *Novísima Recopilación* (1805), the law was still effective until the new Criminal Code of 1848 was passed, which specifically repealed all measures that opposed the new code.

Gypsies do not receive attention in any of the constitutional documents that mark the political evolution of our country since 1812; only the 1931 republican constitution will make manifest that *all Spaniards are equal before the law*. This statement was completed in the current constitution of 1978 by the following words: *and may not in any way be discriminated against on account of birth, race, sex, religion, opinion or any other personal or social condition or circumstance*. In those same days, the 1943 articles that ordered a close surveillance on the gypsies by the Guardia Civil was repealed; these articles literally reproduced those included in the so-called Cartilla de la Guardia Civil of 1852.

THE REPRESENTATION OF GYPSIES IN THE MEDIA

JOAN M. OLEAQUE*

In cyberspace as well as through conventional forms, the media perpetuate stereotypes of gypsies, a situation which has been aggravated by both the economic crisis and the precariousness state of journalism. Only journalistic rigour and the interventions of Gypsy people can interrupt these patterns and bring change in times to come.

Nowadays, everybody understands—or at least, has an inkling—that the media define the world in which we live. After the boom of social networks and new technologies, this fact has become a paroxysm, for everyone has the chance, so to speak, to be a journalist. Therefore, we are being told, both in the Internet and in traditional media, how our social life has been, is and should be. Beyond historical analysis and sociological study, the media transmit an image of reality that is assumed, unconsciously, by the majority of the planet. Big media are doing this more and more frequently; they are experimenting with new forms and ways to achieve this. Sometimes they do so clumsily, and sometimes with a more subtle perspective. They decide what exists and what does not, and even how it exists and from what point of view we must think about it. The Internet endlessly copies this, goes back to it, and clarifies it, but it does not change it. At least, not yet. On the one hand, we have the work that many Gypsies are doing to communicate and promote their own point of view via social networks and a real and vivid use of the Internet. This is contrasted with the reflection of Gypsies in the majority of digital media that can be found on the Internet; this reflection

* **Joan M. Oleaque** is a journalist, writer and journalism professor at the Universitat Internacional Valenciana / UIV, he is a member of the organizing team of Romani Lives and he is a belongs to the Academic Board of the Instituto de Cultura Gitana.

is quite different, and usually overwhelmingly negative.

When illegal immigration began to proliferate in Spain, we started to think that the gypsy community would no longer be what the veteran journalist Maruja Torres once called "Spaniards in the junk room". This change would not be due to the media suddenly becoming supportive of gypsies, but rather because of the new immigrants being in worse condition than gypsies. The new immigrants were weaker, unknown and, therefore, more susceptible to social abuse and becoming more easy targets for journalism professionals. If, as expected, immigrants were badly represented in media, the mistakes of Spanish journalism with regard to racism would finally be revealed not as the consequence of the inherent characteristics of the group described, but of the position of superiority from which larger society can sometimes observe and describe its environment. However, things did not happen in that way; although there are many examples of written or audiovisual information that, in a larger or smaller degree, have been infused with xenophobic undertones, in many cases the image of immigrants has been more positive than that of gypsies. In fact, their bad reputation in the eyes of society and the media seems to have been intensified, leading to an association of gypsies with wretchedness. The gypsies that do not have this low social status, or those who overcome poverty and achieve economic empowerment, are no longer perceived as a real member of their group, neither by society as a whole nor by the media. Dependency (as a major feature of the policies of many gypsy associations), the continuity of illiteracy, educational failure, all the opportunities missed by our people, the lack of referents... All this has contributed to keep the gypsy people out of pressure groups, which seemed to be plausible in the early and vindictive days of the so-called *gypsy associative movement*. As a consequence, gypsy issues usually are as scarcely present in the media as those of other social groups that neither protest nor transmit a sense of progress and influence.

FOR THE SAKE OF SENSATIONALISM

Because of this, gypsy people, sometimes unaware of their own common goals, are sometimes unable to see that it is possible to fight for a change of reputation. They have instead become a suitable target for any type of negative comment about them, always for the sake of sensationalism. They are considered neither a Spanish nor an immigrant community but something entirely different, and that is the way they are treated. This favours a grotesque

depiction by voicing only those individuals best suited for coarse, easy and effective stereotypes. On the other hand, when some spokespeople insist on promoting an idyllic, paternalist and sublimely fake image of gypsies, the consequences are even worse. This is especially the case in crime reporting; it makes external views on the gypsies worse, in regards to the image that will be shown by the media. Journalists may feel they are not being told the truth, and understand that they are being sold an embellished substitute. Subsequently, that overtly fake image is discarded.

It was not long ago that violence against women or homosexuality was dealt with in an offensive way on many television shows. Legal and political changes have made journalistic treatment of these topics subject to accountability. However, had various pressure groups not influenced in these matters, had they not appeared on television and had the media not have responded to such socio-political pressure, these topics would still be dealt with in an immoral way. Immigration is a similar case: there are many examples of ignominious and sensationalist depictions of these issues in the media, but at least many signs point in a different direction and associations actively defending their rights abound when they are violated in the media; many journalists have shown their sensitivity to these objections.

But this idea sinks into darker waters when we deal with the treatment of gypsy issues, not because poor information is not being contested —both the Fundación Secretariado Gitano and Unión Romaní have issued press releases related to certain violent episodes— but because this reaction is not being given any attention, as listening to such advice on rectification is not perceived as a moral obligation. The proliferation of sensationalist television shows selling themselves as a public service —or as harmless entertainment— has resulted in someone with a Watergate face holding a microphone, after each accident, each death, each scandal. The speed and the need to find broadcast material has led —as predicted by the American journalist Mike Sager, linked to *Rolling Stone* magazine and later to *Esquire*— to the replacement of facts, rigour, originality, self-made topics and deep analysis with fraud and abundant gory details. Obviously, the radio and the written press have not ignored this drift in television, so as to give the impression that the only type of journalism possible is the most vertiginous and exaggerated one, which is able to touch and affect, deriving from opinion rather than analysis. The structural crisis that has destroyed our profession in Spain and the grotesque use of digital forums —where all racist

and violent opinions are permitted on the pretext that they come from the public—, the gypsy people are a common target for bad journalism of the yellowest kind. This “journalism,” with the guise of distance or neutrality, reproduces assimilated topics and does not bother to consult sources on the side of the gypsies, only approaching those offering a sensationalist image and voice.

When in a time of changes and obstacles, such as today, this is the definition of information practices dealing with a collective that has a generations-old topical image and has little effective influence in their favour. We thus find ourselves the current, startling situation. For that reason, giving bad information about the gypsy community becomes routine, an easy thing that has always been done, that is unproblematic, that does not need to change. In spite of some brilliant cases of excellent journalism, most of the times *the gypsy matter* is only dealt with to further ascribe it to a stigmatized description, since this is the most newsworthy and recognizable aspect.

Crime, marginalization: this is the prominent view through which gypsy stories are framed in the news, which has been turned into a social phenomenon, into something backward, hurtful, anachronistic, a constraint from dark times that is magnified by the media when reporting the latest phenomenon, the immigration of Romanian gypsies who have become the lowest pariahs, a sort of itinerant tribal cancer. They are being talked about and their most miserable members are being exposed. They are being described in the media, and the police or any neighbours are the ones doing it. There are few cases explaining other circumstances, researching about who they are, what they have become. The *norm* is the assumption that the roughest or most picturesque part is representative of the whole, without a deeper analysis, and lacking the will to do it. As a matter of fact, in order to demand a more appropriate and unbiased treatment, we gypsies must make this easier by showing our coherent compromise with change. It is reasonable to think that the progress of gypsies should be promoted, in the first place, from the bosom of the community proper, from gypsy organizations. If gypsy NGOs do not devote themselves to this, we should simply consider them inoperative—to put it mildly— regarding one of the key issues for present-day gypsies: their social image in the new century. If it is a bad one, it not only affects how gypsies are being perceived, but also how we gypsies perceive ourselves.

CONDEMNED TO THE SOCIAL AREA

During a recent interview, Professor Marcel Courthiade, linguist and promoter of the standardization of Romani language, declared to the author of this text that he was still surprised about how little it is known in Spain about the language of the gypsies. As a matter of fact, not many Spaniards know they have millions of potential speakers in Europe and that in Spain it is practically extinct. According to Courthiade, Romani has been persecuted for centuries as a language of demons, of deception for Christians. When asked about the interest, beyond a sentimental one, in its recovery among Spanish gypsies, he answered: "without their own language, gypsies lose their cultural heritage and are condemned to remain a figure in the area of social aid, where they have stood since decades ago and which is an empowering force for racism". "I would divide the history of European anti-gypsy racism in three main stages", he continued. According to him, "there is a first main stage of overt racism in Europe, when being a racist was even well-regarded, which lasted until approximately the French Revolution; then, until the Second World War, there was a legal and *scientific* racism that tried to find an explanation to racism itself, having Nazism as the end of a long process that caused the assassination of half a million gypsies". The most recent type of racism against the gypsies, Courthiade said, "is based on manipulation, on the negation of culture and identity".

This is the situation in which we find ourselves now. The majority of media do not guide the people and do not aspire to do so, they just depict them as they can or as it best suits them. Basically, such is the truth, though we may wish for something different. For that reason, many of them are soaked in their worst fears and own reflections, their deficiencies. However, the best of them usually are brave enough to bet —or eventually bet— on their very best, on progress. For the gypsies, the bet on culture, once more according to Courthiade's point of view, is the key to drive the gypsy element into the realm of "identity" and away from the common stigma of misfortune and marginalization. "It is necessary to deal with tradition from a critical perspective by revisiting the history and the language, and, after this, by reinforcing the knowledge of both", insisted the promoter of contemporary Romani in the interview. Well-meaning reports, those reflecting the bright side of traditional gypsy life, would no longer be an exercise on pyrotechnics and Manichaeism, and biased information would hardly be produced and reproduced. From a cultural standpoint, the concept of *race* would be finally replaced by

ethnicity, thus allowing for the comprehension that the marginal and folkloric elements do not stem from a gypsy state-of-being, but rather they condition it. The emphasis on culture and the meaningful existence of the Instituto de Cultura Gitana can finally bring into light that tribal or antisocial behaviour of excluded gypsies that is linked to the urban mafias of each country rather than to the gypsies who might be reading this now.

By prioritizing culture in the representation of the gypsy universe, journalists would therefore be forced to disregard topics as an easy resource, and they would be forced to confront issues related to the most important ethnic minority in Spain more seriously and cautiously. In turn, the representatives of this minority would not be able to elude their obligation to explain things as they are to the media. The law, and this is true, already protects gypsies as they do any other citizen. What is still to be achieved is the infusion of such spirit in our daily lives so that both journalists and gypsies get to understand that we have a fundamental obligation to collaborate with honesty and rigour.

REJECTS OR ARTISTS

JUAN DE DIOS RAMÍREZ-HEREDIA*

For gypsy organizations, one of the most important objectives, if not the first one, is to change the opinion that the majority of society has about us. And such a change will only become true if two convergent attitudes meet before public opinion: on the one hand, the manifest will of gypsies themselves to overcome centuries of separation; on the other hand, that the media devoted to social communication will actively cooperate by refusing to spread information that in a pejorative context could create or promote an image of gypsies that does not correspond to reality.

The media have an immense power, and it is like that for good and bad. We are either identified with all the vices and antisocial behaviours of the rejects or criminals, or we are described as the best singers, dancers or bull-fighters as though these qualities were inherent to our way of being. The first association is as unfair as absurd is the second.

In general terms, journalists would like to treat minorities, gypsies among them, as they would treat any other social group, but many media professionals have come to the conclusion that saying so is easier than doing it...

We Spanish gypsies are larger in number than the population of many regions of the country. Our influence in history, language and culture, and even on some of the customs of our country and of the nationalities that conform it, has been crucial. Taking these ideas into consideration, it would be fair that, from an informative point of view, things would change.

* **Juan de Dios Ramírez-Heredia**, journalist and lawyer and president of Unión Romani, is a Doctor Honoris Causa at the University of Cadiz. He received the 8th of April Gypsy Culture Award for his career.

Gitana, 1905. Photograph: José García Ayola / Museo Casa de los Tiros de Granada

ROMANI WOMEN IN THE 21ST CENTURY: CRISIS OR OPPORTUNITY?

TRINIDAD MUÑOZ*

The Spanish gypsy minority is undergoing a crucial moment because of the empowering processes that are being generated and reproduced by gypsy women. These transformations should not be considered accidental since they are the explicit reflection of the changes that the gypsy community has experienced throughout history, and they stand out as an inevitable challenge in this century.

There is no doubt that the Spanish gypsy ethnic minority is undergoing a moment of overtly displayed expectations due to movements within social networks, along with the empowering processes that we gypsy women are generating and reproducing. This process has never been as visible as it is now, and never has it been as simultaneous, synergic and integrating.

Social participation, either in associations, organizations, foundations, institutions, political parties or even religious entities, leads us to consider that this noticeable process, with a clear vocation for continuity and irreversibility, is sufficient to establish a *driving force* to further the processes that are vital for a future survival as a culturally distinct group. The series of transformations that we Spanish gypsy women have undergone should not be considered accidental, since they are the explicit reflection of the changes that

* **Trinidad Muñoz** is an anthropologist specializing in gypsy women's studies.

the gypsy community has experimented throughout history. These transformations, originating at the core of the structural *identity* that defines gypsies as an ethnic group, entails an enormous diversification among the different territorial subgroups and/or families affected by social class.

The initial idea is that the aforementioned diversity has been useful to discover a different and compatible model to live *gypsyhood* as women committed to our times, to the circumstances surrounding us, and to the fight to give value to our image and identity inside and outside our ethnic group.

But it is not an easy task, nor simple, nor fast to achieve.

BUILDING AWARENESS

The strategies that contribute to the development of our capacities to formulate and defend the way we look at society seem to be directed towards a reinterpretation and modification of cultural and gender norms, traditionally established from an exclusively masculine perspective.

I believe we could now consider the existence of a process whereby a large group of gypsy women are participating in the control of our closer environment and gaining confidence, thus becoming a process that will have a positive effect on problem solutions, on the development of self-sufficiency and on the assumption of *empowerment* as a consensual method for ethnic survival. It is true that questioning gender identity is directly linked to social roles of both men and women. In this sense, some aspects related to gypsy women's expectations can be at odds with the interests of males; from a biased standpoint, they could be detrimental for men since they seem to undermine the position of authority they have been traditionally assigned by a right granted from old by the gypsy community itself.

In my opinion, interpreting changes as a collective affront or lack of respect towards the *natural* prestige of gypsy males has quite a coercive meaning. It is some sort of *emotional blackmail* that can still paralyze many women's efforts. Until now, and even to this very day the privileged position of men also grants them disproportionate authority to define predominant values, resource distribution and the exercise of power proper.

Partly because of this, but also thanks to a voluntary decision, we gypsy women have decided to lead a silent fight for an improve quality of life, a *silk revolution* —not a loud one, but a respectful and considerate one—, thus fitting it into a rhythm compatible with *intragroup* relations that are object of a consented and sometimes self-interested exportation to the media, espe-

cially in the field of gypsy associationism.

Although the androcentric, endogamous and ethnocentric element is still very present in gypsy cultural discourse, it is being influenced in an exceptional way by the economic and social changes that are taking place in many fields, which is causing a transformation of the relations between men and women that demands a reinterpretation of ethnic expressions.

The most interesting and unique thing of this new-born processes is perhaps that a large majority of us women are being able to revert rather conservative positions in the active political fight, thus forcing, from within the ethnic group, an acceptance of new patterns and rediscovering territories that exclusively pertained to men before. The tendency towards reformulating relational parameters between gypsy men and women therefore seems a real process, although the change of an androcentric mentality might be slower and the mechanisms to maintain discrimination and control over many gypsy women might still be powerful.

THE FEMINIST MOVEMENT AND THE ASSOCIATIVE MOVEMENT

The first question that arises when some of us approach the word "feminism" is the feeling of unease it provokes. Why does this happen?

The immediate answer is that we rarely find alternatives to the overused explanation that states that feminists "are against men". The difficulty to find a valid answer is illustrative enough by itself. For the same reason, I think it is worthy to deepen this issue more and analyse some aspects that will help for a better understanding of such an elusive term that is so difficult to deal with from the perspective of gypsy culture. Feminism is impertinent because, as Nuria Varela puts it, "...it is very difficult to prove. Someone says feminism and our interlocutors immediately make a face or become defensive".

And they are right because feminism has been and is an *agitator* that questions the established order and therefore makes us think and obliges us to take positions for or against it. "About feminism it is always said that it is a new-born that is already dead", says Amelia Valcárcel. Both questions are false, I think. What really matters is to know that, nowadays, and after so many years of practice, we can no longer talk about feminism but rather feminisms, in the plural, in order to emphasize the different trends arising all over the world.

But the feminist movement is many other things. It is a scarcely hierarchical, non-led movement. And this is one of the aspects most beneficial for us women belonging to specific collectives, as we gypsy women are, because

feminism is built up by the *doings* and *thoughts* of millions of women who either group together or remain on their own; nevertheless, they are disseminated all over the world. It is also a political discourse based on justice. From its beginning, feminism has asked relevant questions such as: why are women excluded, why are rights only available to men, where is the origin of this discrimination, what can we do to fight back against it?

If we consider it for a moment, we will realize that similar questions were at some point the guide for the efforts of many gypsy people and entities, and subsequently still are. Feminism implies some ethics and a way of being in the world because feminist awareness-building inevitably changes the life of each woman and of each man that approaches it.

These few notes on such a reformative theory is my way of saying that, in my view, the most interesting thing we are witnessing today is the reinforcement and redefinition of this movement to make it more inclusive, so that the maxim that "feminism is not the ideology of 100 % of women, rather a philosophy that aims at including 100 % of humanity" will become real.

Because, acknowledged or not, the truth is that the vindications born from gypsy women's associationism are, to a large degree, heirs to the official feminist theory. Since the 1980s, gypsy women gradually stopped being voiced by the associative movement. *Gender awareness within the gypsy collective* was waking up, thus shaking up the public domain of discourse on gypsy identity. This discourse on cultural resistance demanded specificity as a basic premise to start an intercultural dialogue that, in turn, always had a vocation to include, never exclude, the men belonging to this minority. It was the dawn of a *new critical feminist gypsy awareness*, in spite of being an unknown concept, in spite of being rejected in many cases; we were witnesses to the birth of a revolution, a quiet one but a revolution in the end, in terms of how relations between majority and minority should be built, and more importantly between gypsy men and women.

The new form of social participation entailed a necessary reconsideration of roles, statuses and future expectations.

If as women we did not have a world of our own, as gypsy women we demanded to leave our houses and come out to the whole world. Unaware of it, we appropriated Virginia Woolf's idea that "as a woman I have no country. As a woman, my country is the whole world". In that first "feminist" take-off, the first gypsy women to step onto the public arena vindicated the inclusion of difference in the rights defended by official feminist movements, where a

certain hierarchy among women's groups still seemed to have a space.

In this sense, sticking to a minority that had been historically stigmatized did not have an empathetic effect on the other women, but rather the opposite; it meant a certain distance that would lead to disagreement and certain feeling of isolation in our vindications. Maybe this is the explanation for our resistance to accept *oppression as a gender issue*.

Since then until now we have pointed out the need to modify cultural practices that discriminate for ethnic reasons in many fields of our lives, but have built a parallel discourse on equality, compatible with our *gypsyhood*, at a slower and more heterogeneous pace, but still aiming for the same basic objective: a new and fairer model for relations between men and women that allows us to be, at the same time, independent and compromised women.

Yet still, there are many gypsy women's groups that are afraid of being identified with feminism because of its potential negative impact provoked by the assumption that it aims at a superiority of women over men. Their fight for survival and their dependency on their families and communities oblige them to be careful because they fear being excluded and damaged. In this sense, women who raise their voices have been traditionally poorly considered, and this has induced a tendency towards self-marginalization of these base groups still in need of coming to the forefront.

Our awareness campaign as women should strongly target those groups that still are large in number in order to include them in the new model that we established in different times; a model that has been useful for the redefinition of the search for "identity" and "difference" in the current moment that most of us live in, so that both concepts place themselves within a framework where there are no hierarchies, that is accessible and that is exempt of social fees from our community. I think this is the moment to outline an "inclusive feminism" that, as it happens regarding other ethnic minorities, will be useful to enrich the feminist movement from a multicultural perspective and to bring it closer to the vindications of our gypsy minority and make it more helpful for the efforts of women in general.

This is already a time to conquer some spaces, mechanisms and laws that will allow us to consider inequality problems between men and women within our own community and in the rest of society. For that reason, women's participation in social networks in the field of the feminist movement can help us support the fight to empower women, without it being a position against men but rather for a fairer model.

It is very important to strengthen women's alliances. There is no doubt that the current moment can be interpreted as a crisis of feminism; because of this, it can also be an opportunity to create a more inclusive movement. We cannot ignore gypsy women's contributions to redefine new development paradigms that are fairer, more egalitarian and sustainable. For the same reason we cannot deny the importance of having women in mixed spaces that are important at all levels. Participation in these spaces must be useful to give the achievements of the gypsy women's associative movement the value it really deserves as the starting point for our future and for a critical and constructive dialogue with the feminist movement. The way we build the world and how we interiorize it has much to do with the way we build our language.

Because of that, we need to create a new complementary discourse that values our achievements and points out our deficiencies. A discourse dealing with the capacities, the contributions, with everything that we have achieved through all these years, which will allow us to incorporate the concept of personal success and avoid a conflict with the common interests of the group that have always defined us as gypsy women.

Women's alliances demand a step beyond solidarity at the moment, a bonding structure that will allow us to recognize our fellow women and overcome differences. According to this, the authorities are working on the principle of joint responsibility as an essential tenet for the consolidation of the new social model based on work-life balance so that the distribution of duties between men and women will not benefit the former over the latter. It still is an unresolved matter and social conquest, but it is generating efforts and causing discussion in which we gypsy women and men should participate. For that reason, we need to understand existing work dynamics so that we can jointly achieve its consolidation. Along with these processes of change, the emerging gypsy women's leadership is developing as a complex phenomenon that revolves around the concept of influence; that is to say, on the one hand, as the ability to lead others in a desired direction; on the other hand, as the idea of "power" interwoven with gender relations in terms of the capacity of both terms to exercise an absolute influence on social relations.

In conclusion, we need to consider that the similarities between our fight as gypsies and as women are not a coincidence, that our vocation for transformation is not an isolated case, that it is part of larger fight involving all women and that such critical awareness, necessary to *look* at the world, must point out all the tension and contradictions contained in all discour-

ses, both those for which we are involuntarily responsible and those that we voluntarily produce.

This wish for revolution that we gypsy women are pronouncing is a wish for justice, for an improvement of quality of life, for greater access to participation in decision-making spheres. This is the place where the points that we have in common with other feminisms can be useful to us, as well as make us useful for the rest of womankind.

It is not only a theory looking for audacious women, but a practice with the end that everyone, including gypsy men, will get to know and have the courage to acknowledge that gypsy women are free human beings, owners of their own destiny, able to earn their own living and to enjoy their lives according to their freedom of choice, without such freedoms implying a negative social sanction.

Therefore, I am borrowing some words delivered at the Spanish Congress during the reading of the Women's Manifesto of the Instituto de Cultura Gitana in Madrid on February 11th, 2008:

«This is the time to become visible, both outside our culture and in larger society so that we can develop into 21st century women. This is the time to conquer spaces of power and decision-making in any field or sector we wish.

We gypsy women are prepared because we deserve it, we want it and we can do it.

Today we begin the path that gives us the opportunity to improve the situation of many women who have been silenced for centuries.

Despite the difficulties that challenging the establishment entails, we are convinced that we will manage it. All of us together. Fearless of liberty».

CAMARÓN AT THE CENTRE OF NEW FLAMENCO

RICARDO PACHÓN*

The man who produced the great works of Camarón de la Isla, Pata Negra and Veneno explains, in a fascinating and surprisingly detailed manner, how what is now known as "New Flamenco" emerged around these figures.

Everything was started, of course, in the United States by a gypsy named Agustín Castellón, also known as "Sabicas". The result was two albums recorded in 1967 with guitar player Joe Beck under the title *Rock Encounter*. If traditional flamenco had to explode and become out of control, it chose the best ally in those days: rock & roll. California's revolution landed in Andalusia through three American military bases: Morón, Rota and San Pablo. It apparently was an intentional landing in flamenco territory that settled in towns with an important gypsy population between Seville and Cadiz: Alcalá, Lebrija, Morón, Utrera, Jerez, Arcos, the Puertos...

The 1960's. With the Americans came recordings of freedom and the West Coast psychedelic revolution. Seville suddenly became a new and strange city within the context of National-Catholicism. A city filled with long-haired boys who caused passers-by to turn their heads. A city where adults could buy "laughing cigarettes" in candy kiosks, and where legionnaires coming from Ceuta and Melilla after completing their service could legally bring a suitcase full of weed.

That is why the second wild era of flamenco was born here, thanks again to another portentous gypsy, Manuel Molina, and the city's most underground band, Smash. It was only 1970 when we witnessed an attempt to blend rock

* **Ricardo Pachón** is a composer and music producer and he has worked with the great names of modern flamenco. He has recently joined the Editorial Board of *Cuadernos Gitanos*.

and flamenco. Smash, before dissolving in acid, established the base of later so-called New Flamenco: *El Garrotín*, *Tangos de Ketama*, and, especially, *Blues de la Alameda*, the first serious blending of blues and *bulería*.

At this point I think it is important to distinguish between "Andalusian rock" (Triana, Alameda, Medina Azahara...), a style closer to Andalusian popular music, and "gypsy rock" (Smash, Lole y Manuel, Pata Negra, Camarón, Tomaso, Diego Carrasco...), rather inspired by basic flamenco styles such as the *soleá*, the *bulería* or the tangos.

In Madrid, other artists such as Las Grecas, Manzanita or Los Chorbos came into play with a lighter but widely accepted blending of styles, led by José Luis de Carlos (CBS). These were very well done music productions, and the professional environment was closer to the American model. There was also someone called Bambino, so-called king —tita Fernanda permitting— of the "cuplé por bulerías". A prodigious player, as they might say today. Miguel Chamona from Utrera, an unforgettable figure. The *movida madrileña*, from a musical point of view, was created by gypsy artists. But nobody knew.

TIME OF LEGENDS

Back to the South of the South. In 1975 Lole y Manuel recorded *Nuevo día*, the most surprising hit I have ever heard. The album was released, unadvertised, and every radio producer in Andalusia went to buy it in stores. When tuning the radio, you could always find Lole's voice, Manuel's guitar and Juan Manuel Flores's unforgettable verses. In their second album *Pasaje del agua* (1977), Lole y Manuel fully get into flamenco rock with "Tu mirá", a track that would later be included in Quentin Tarantino's *Kill Bill II* soundtrack.

In those days, we used to gather at the studio in Umbrete (Seville): Lole y Manuel, Camarón, Raimundo and Rafael Amador, Juan el Camas, Kiko Veneno and others. In 1977, Raimundo, Rafael and Kiko's album *Veneno*, an amazing album based on lyrics that were as tender as they were irreverent, and driven by Kiko's extraordinary music that the Amador brothers blended with their wild flamenco rock guitars. In 1978, Pata Negra's first album, *Guitarras Callejeras*, included the surprising "Rock de Cayetano", played only with two flamenco guitars. In 1979, *La Leyenda del Tiempo* was released.

At this stage in life, it is very comforting to see that *La Leyenda del Tiempo* has become an iconic album within the short history of flamenco. This, despite having been an enormous sales failure, receiving a negative reception from the media with some rare exceptions, and provoking irritation among

unconditional gypsy followers. Everybody thought that Camarón was wasting a brilliant career with this album. Some gypsies even went back to stores to demand their money back.

Everything was much easier back then. Such were the times in Sevilla. Meanwhile, Camarón became friends with the hippies, the *poètes maudits*, the rockers and Juan el Camas. Without El Camas, the birth of this album would not have been possible. Camarón learnt El Bizco Amate's fandangos from him.

They were days of wine and roses, when music was lived with the same innocence and passion as in those gatherings of Diego el Gastor and Fernanda. The artists were creating without haste, unpretentiously, laughing at their failures and reveling in their discoveries. Nobody thought they were doing something big; they were living in the moment, laughing and singing. Tomatito, who came from the East of Andalusia, took some time to connect with that "bunch of fools," as he called us. He resisted because he had an album in mind like the old ones, made up of guitars and hand clapping, with the special participation of Tomatito. The truth is that everything coming out of those rehearsals went in a different direction: Kiko's songs, the arrangements by the band Alameda, Pata Negra's fun, the drums, the bass, the keyboards, the electric guitar,, and Camarón in the middle playing the electric guitars, with the bass and Gualberto's sitar.

For the first time, Camarón sang poems by Lorca, Villalón, Omar Khayyam or Kiko Veneno. He asked me to explain the meaning of "the dream goes over time...", and of course, I couldn't. Explaining Lorca's surrealism would ruin it all. After the album went on sale, Raimundo told me one day: "My friend, what I love most about *La Leyenda del Tiempo* is that I don't understand anything about the lyrics". At the time, Raimundo only listened to the Rolling Stones, Bob Dylan, Janis Joplin or Jimmy Hendrix. Obviously, he didn't understand the lyrics.

From Umbrete we moved to Madrid, to Fonogram 's big studio, where Camarón added more accomplices to the experiment: Diego Carrasco and Enrique Pantoja, Manuel Soler, Jorge Pardo, Jesús Prado. In Madrid the news spread that Camarón was recording a very strange album. Los Chichos and many gypsies from the scene showed up and were quite impressed by the relaxed atmosphere in the studio.

Camarón was the centre of everything, involuntarily. He was happy being surrounded by so many people and experiencing new sensations through

music. Because of that, we can conclude that that album was an experiment that, for a few months, brought many gypsy and non-gypsy musicians together for an exchange of knowledge, rhythms, melodies and forms of life. Once more, hybridization worked, but this time with Camarón at its centre, this simple coincidence making him essential to the history of flamenco.

Sabicas and Joe Beck stood out in America; Smash had a short career, but Camarón, the prince of the gypsies, was made to last, to completely change the structures of flamenco. For the flamenco collective, Camarón marked the beat: "if Camarón makes it, it is good". If Camarón lets his beard grow, then it is time to let your beard grow. Camarón was the one to open, though unaware, the doors of New Flamenco, even as he told me one day overwhelmed by the negative criticism of his album: "Ricardo: in the next album, guitars and hand clapping".

This album put an end to Camarón's rock adventure but not to hybridization or to open-mindedness regarding other influences. His following albums *Como el Agua*, *Calle Real* and *Viviré* are closer to jazz parameters due to the participation of Jorge Pardo (flute), Carlos Benavent (bass) and Rubén Dantas (latin drums). The poetical intention of *La Leyenda* wanes after dispensing with classical authors and the lyrics became commercial again because of their superficiality. But, as we said before, Camarón opened the gates of the world and Ketama, La Barbería del Sur or Ray Heredia entered through them. On the other hand, in the South of the South the most conservative gypsies, those of Jerez, started to kick over the lines with Diego Carrasco and Tomasiito. In Seville, Raimundo Amador shared recording sessions and live performances with the king of blues, B.B. King. Unintentionally, new flamenco promoted the creation of lesser styles, based on the pattern of the "rumba", like the *flamenquitos* and *camperitos* who tire us on the radio with the beat of their *cajón*. It is a trite trend eclipsing the work of true creators of flamenco fusion: gypsies and rockers. Fortunately, there is and there will be the testimony of the albums and aficionados who will always be able to separate the wheat from the chaff, gypsy rock from mass-consumption rumba.

From left to right, *Pepe Priego, Farruco y El Bollo*. Sevilla, 1967.
Photograph: David George / Flamenco Project

Agustín Castellón, Sabicas. Archivo Cuadernos Gitanos

Roby Lakatos, 2013. Official Website

THE GYPSY INFLUENCE IN CLASSICAL MUSIC

JAVIER PÉREZ SENZ*

There are many gypsy musical expressions that come from Europe, including styles such as jazz or hip-hop. However, the world of classical music has a historical debt to the gypsy people. Romani culture has inspired great composers for almost five centuries, and at the base of the admiration for gypsy musicians there is an implicit acknowledgement of the creative role of gypsy composers and performers.

The general public knows about Franz Liszt's *Hungarian Rhapsodies*, but not everyone knows that he composed them incorporating Romani popular melodies and tried to imitate the style, the technical brilliance and the charm of the most famous gypsy composers and violinists of his time. Such outstanding figures included János Bihay and Antal Csermárk. As a matter of fact, at the base of the admiration for gypsy musicians there is an implicit acknowledgement of the creative role of gypsy composers and performers, since beyond creating melodies and writing emotionally loaded songs, their extraordinary virtuosity as performers was —and still is— what made them unique artists.

Sadly, their reputation as virtuosos has overshadowed their talent as composers, and it is shameful because when Viennese editors, in the 18th century, published collections of *verbunkos* —dances that originated the popular *czardas* associated by Romantic composers to Hungarian popular music— they concealed the true authorship of many themes and arrangements was concealed. Romani influence is present in many pieces by internationally renowned composers such as Franz-Josef Haydn, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Johannes Brahms and Antonin Dvůrak, but there is a lack of justice for the gypsy contribution patent in some music compositions that

* **Javier Pérez Senz** is a journalist and music critic in the newspaper *El País*. He received the 8th of April Gypsy Culture Award in the Communication category.

would not exist as we know them today even though gypsies greatly influenced their creation. To prove such an influence, a great orchestra conductor, Hungarian Ivan Fischer, has recorded extraordinary versions of works by Brahms, Liszt and Dvóřak that stress the prominence of Romani violin, clarinet and cymbal virtuosos.

As a matter of fact, the highest value of gypsy music is the interpreter's creativity, their inspiration, charisma and communicative power that produce an immediate fascination. But it is important to delve further into the creative function of gypsy musicians and their role in a particular field such as classical music, determined by strict classical rules, where even cadence must be written as sheet music because classical interpreters renounced the value and daily compromise of improvisation.

Many authors and Beethoven specialists —Luca Chiaronte among them— have vindicated in recent years his genius for improvisation as the true driving force of his music. In fact, the value of improvisation is being reclaimed more and more by advanced conservatories and elite schools as a fundamental part of music creation, something known by experience to Early and Baroque music specialists, and which has been central in gypsy music from its beginnings.

THE CONFUSION OF TOPICS

In the specific case of Spanish music, general lack of knowledge about gypsy contributions goes together with the confusion and distortion caused by centuries of topics, prejudices and stereotypes that completely distort Romani identity. Asking if there really are any gypsy composers is acceptable ignorance. This question implies severe misunderstandings —the debate, for example, leads to the eternal discussion about author's rights, about the extolled supremacy of the composer as agent of musical creation. However, things are not so simple.

Most likely, if we are looking for a gypsy composer with an academic classical education, author to many original pieces and arrangements, not many can question Francisco Suárez as a pioneer in his triple facet as a solo saxophonist, orchestra conductor and composer. In this case, his is an expression of a passion for music creation that is linked to pedagogy, since he was a teacher and director and the local school of music of Zafra. In fact, one of his goals is precisely the vindication of Romani influence in Classical music; to that end, he is leading the European Romani Symphonic Orchestra,

a formation made up of gypsy musicians of which he is the conductor and with whom he has recorded an eye-opening album. His version of *Gelem, gelem*, the international gypsy anthem written by the gypsy composer Jarko Jovanovic, is remarkable, especially Adagio for a gypsy bride, an extraordinary symphonic version of the *alboreá*, a type of music that is part of gypsy identity, reproducing the unique and unrepeatable atmosphere of a gypsy wedding within the orchestra.

A lover of gypsy culture, the late violinist and orchestra conductor Yehudi Menuhin felt the lyricism, the rhythmic power, the naturalness and the freshness of gypsy musicians. Going back to the classics, the Romani influence has a special meaning in the songs and dances of Brahms, Dvórák and Leos Jánacek; in the violin and orchestra pieces of diverse authors such as Fritz Kreisler, Joseph Joachim, Max Bruch, Bela Bartók, Georges Enesco, Claude Debussy, Maurice Ravel, György Kurtag and many others. However, honestly, I think that such influence is most obvious in Spanish music and also in the many works by foreign composers, especially Russian and French, who got inspiration from Spanish music or even recreated it, with Nicolai Rimsky-Korsakov, Emmanuek Chabrier or the aforementioned Ravel as illustrious examples from an endless list.

Not many people know, for example, that the music of the great Catalan composer Frederic Mompou also shelters the influence of the gypsy women he met during his walks in the suburbs of Barcelona, giving birth to the cycle *Suburbis*, of which there is a piano and an orchestra version. It is just a small sample being there are many ways to have influence on a musician, and for that reason, it is legitimate to state proudly that without gypsy influence many of the great achievements of Isaac Albéniz, Enrique Granados, Joaquín Turina or, obviously, Manuel de Falla—whose great works are clearly influenced by flamenco and, especially, by gypsy singing—would not have come to be.

Flamenco brings some fresh air to classical music, although it is very difficult to turn the rhythm and *pellizco* (emotion) that define the *arte jondo* (deep art) into a symphonic pattern. Manuel de Falla, who loved this manner of intimate singing, was looking for that atmosphere of freedom, the honesty of the performer, when he created *El amor brujo* with the legendary dancer Pastora Imperio in mind. In order to capture the greatness of the gypsy soul that illuminates the work, it is necessary to listen to the first version of this wonderful gypsy one-act piece, written in 1915 and based on the texts of María and Gregorio Martínez Sierra and re-scored by the musicologist Antonio Gallego.

Josep Pons recorded this original version with the singer Ginesa Ortega and the Orquesta de Cámara del Teatre Lliure, thus returning the piece its storyline coherence. Only a flamenco singer can naturally transmit the anguish in Candela's pleas to recover his lover.

To some extent, Falla standardized his work in the symphonic version, adapting the solo part to the usual voices of the classical world, soprano or mezzosoprano; nonetheless, the plot of the gypsy piece is less understandable, perhaps a matter of voice colour, of temperament, of *pellizco*. For that reason, even the symphonic version gains new life with a flamenco singer. As a matter of fact, flamenco infused itself into Falla's musical universe, not just anecdotally it but rather to become a source of inspiration, thus recreating its melodic variations and harmonic and rhythmic patterns to the extent that he invented a new music that sounds unequivocally flamenco. There is something magical in his *Noches en los jardines de España*, in *El sombrero de tres picos*, in the *Siete canciones populares españolas* or in *La vida breve*: in the scenes at the forge, in Salud's *romanzas*, one can feel flamenco notes in the vigorous dances.

There is an anecdote that accurately illustrates Falla's eagerness to recall the *lamento jondo* (deep lament) even in lighter contexts. A year before writing *El amor brujo*, the comedy *La Pasión* was performed for the first time in Madrid's Lara theatre, another example of his collaboration with the couple Martínez Sierra. For this piece, he composed a *soleá* for voice and guitar that was to be interpreted by the actress Catalina Bárcenas. According to her own testimony, quoted by Antonio Gallego, she was embarrassed because, although she rehearsed the *copla flamenca* with Falla himself at the guitar, she sang it very badly. She did not want to sing it, but the maestro, to convince her, replied: "You don't need to worry. All of a sudden, when you can't hold it anymore, you just interrupt the *copla* and start to cry".

The territories where flamenco and classical music meet are infinite and at their intersections there is the indisputable relevance of gypsy identity, which in the end has shaped flamenco's purity to a large extent. In the magic *pianism* of Isaac Albéniz, Enric Granados and Joaquín Turina, in the colours impregnating his orchestral pieces and also in the deep emotion of their songs; in Pablo Sarasate's Romantic zeal and rapturous virtuosity; in the *zarzuela*, creating thousands of *coplas*, *romanzas* and dances of flamenco origin. Hundreds of scores recall the atmosphere of the *cante jondo* (deep singing) and the endless elegance of dance nourish a unique musical heritage encouraged

by Felip Pedrell's nationalist drive and outlined by Falla, who drew the path that many composers have followed, from the Generation of '27 until today.

Without even mentioning numerous works and authors, we may also thoroughly enjoy the popular songs harmonized by Lorca and by Joaquín Nin-Culmen, Rodolfo Halffter's songs based on Rafael Alberti's *Marinero en tierra*, Mauricio Ohana's work inspired by Lorca, and the great concert compositions and a large part of Joaquín Rodrigo, Moreno Torroba and Antón García Abril's vocal productions, done in a style of melodic inspiration that is very skilfully cultivated nowadays by the composer, pianist and orchestra conductor Miquel Ortega.

The late violinist and orchestra conductor Yehudi Menuhin, who passionately defended Romani influence in classical music, also fell in love with flamenco and promoted the opening of Juan Carmona's *Rapsodia flamenca* in 1999. We must get rid of our prejudices to listen to the classical world of Manolo Sanlúcar, of David Peña Dorantes or Vicente Amigo—his *Concierto para un marinero en tierra* in collaboration with Leo Brouwer is a fine example—, or that amazing *Bach por flamenco* by the Seville pianist Miriam Méndez, an outstanding example of a classical record.

Even the avant-gardes are not exempt from the Andalusian gypsy essence. One must listen, for example, to the skilful orchestration of Falla's the *Siete canciones populares* by Luciano Berio, a difficult challenge to overcome without falling into a simple pastiche as recorded by tenor José Carreras. The innovative *Debla para flauta* by Cristóbal Halffter (and his wonderful *Fandango*) or the overwhelming power of the *Homenaje a Carmen Amaya*, a superb piece for drums by Joan Guinjoan, are masterful instances in a musical territory that is being explored nowadays by musicians such as José María Sánchez Verdú and, especially, Mauricio Sotelo, who gave a new and thrilling sound value to the mysterious colours of voice and *cante jondo*. These territories are nurtured by the restlessness of flamenco singers such as the misunderstood Enrique Morente, an artist who oozes music and poetry, or Miguel Poveda, who has opened works by Joan Albert Amargós—his symphonic album *Sonata Suite* is exceptional, with Tomatito and the Orquesta Nacional de España conducted by Josep Pons— and Enric Palomar, who are looking for new ways to express the gypsy Andalusian influence in classical music.

8TH OF APRIL ROMA CULTURE AWARDS: CELEBRATION AND RECOGNITION OF GYPSYHOOD

INSTITUTO DE CULTURA GITANA

The Fundación Instituto de Cultura Gitana celebrates the International Day of the Gypsy People with the Gypsy Culture award ceremony on the 8th of April. The jury —comprised of the Advisory Board of the Instituto de Cultura Gitana— recognizes the merits of those men and women —gypsies and non-gypsies; Spaniards and foreigners— who, from different artistic, social or academic fields, have contributed to enrich gypsy culture: writers, musicians, film makers, plastic artists and researchers who enlarge the creative flow and artistic effervescence of the gypsy people. Consolidated as they are as a fundamental referent in Romani culture, these awards make up a polyhedral portrait of the heterogeneous wealth of gypsy culture.

In the **2008** edition, held at the Centro de Arte Reina Sofía of Madrid, the award-winners by category were:

LITERATURE AWARD: José Heredia Maya. Poet, playwright, essayist and university professor. Heredia Maya is the best representative of gypsy writing in the Spanish language. After receiving a BA in Romanic Philology from the University of Granada, where he later was a Spanish Literature professor, he became the first gypsy professor in the Spanish university system. Founder of the Seminar of Flamenco Studies of the University of Granada, he was a referent in the cultural and artistic life of his city.

Penar Ocono was his first book of poems (1973) followed by *Poemas indefensos* in 1974. He wrote *Camelamos naquear* in 1976 and put it on stage, along with the flamenco dancer Mario Maya, where flamenco is interpreted from a new dramatic perspective in order to send a message of protest in defence of gypsy people's rights. In 1983 he published *Charol* and *Macama jonda*, a work where he turned to flamenco music and dance again, although this time combined with the music of Al-Andalus. In 1990, the play *Sueño terral* saw the light, a combination of jazz, flamenco and bullfighting. *Experiencia y juicio* is a lucid book of poems published by José Heredia Maya in 1994. Parallel to his poetic and dramatic works, he wrote essays and was the editor-in-chief of the critical review *La Mirada limpia*. José Heredia Maya died in his hometown of Granada in 2010.

MUSIC AWARD: Bernarda Jiménez Peña, Bernarda de Utrera. Flamenco singer, holder of an encyclopaedic knowledge of flamenco singing, undisputed master in the *compás por bulerías*.

Heir to the ancestral echoes of her family —the Peña Pininis—, she represents braveness as a gypsy woman who, in her fight against the difficulties of an excessively close-minded society, was able to spread, together with her sister Fernanda, the art of gypsy women all over the world. Her career demonstrates admiration for those women who carry flamenco in their hearts and who have defined the liberty that, thanks to people like her, new generations have been able to enjoy. Bernarda Jiménez died in Utrera in 2009.

RESEARCH AWARD: Antonio Gómez Alfaro. Journalist, PhD in Law, and researcher, whose professional career has been widely acknowledged in the field of academia. His fundamental contribution to the knowledge about the history of the gypsy people is highly valuable, especially the episode known as the Great Round-Up or the General Imprisonment of the Gypsies, a persecution authorized by the king Ferdinand VI and secretly organized by the Marquis of the Ensenada in 1749 with the declared purpose of imprisoning all gypsies in the Kingdom, a work published in the Interface collection of the René Descartes University of Paris and translated to several languages. Gómez Alfaro has dedicated his life to the study of gypsy history and culture, which are essential for knowing the past and present history of Spain.

PAINTING AND PLASTIC ARTS AWARD: Antonio Maya Cortés. Painter and sculptor, trained at the Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando in Madrid, is one of the best representatives of modern Spanish painting.

His figurative technique “penetrates into characters and achieves an endless serenity in the spectator that is not exempt of an enormous and almost enigmatic sensibility”.

His works are present in important museums of modern art and collections of several countries. A retrospective exhibition of his work was held in Madrid in 2005. *Tauromaquia y Guadarrama* stands out among his latest exhibitions, as does a recent engraving work —*Huellas-Ausencias*— with poems by Anunciada Fernández de Córdoba.

YOUNG CREATORS AWARD: Juana Martín Manzano. Fashion designer and one of the most important representatives of the Spanish fashion industry; she reinterprets gypsy aesthetic tradition in a personal, colourful, and fashion-forward way.

Her personal style and contribution to flamenco fashion is unquestionable, but her prêt-à-porter designs and bridal creations have also been applauded in domestic and international fashion shows. Juana Martín’s entrepreneurship symbolizes a path begun by 21st century gypsy women.

LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD: Juan de Dios Ramírez-Heredia, journalist and lawyer. He is *Doctor Honoris Causa* by the University of Cadiz and a distinguished politician who participated as a deputy in the writing of the Spanish Constitution of 1978.

He has bravely defended the rights of the gypsy people at the Cortes Generales of Spain, at the Council of Europe and at the European Parliament. We should not forget his role as a pioneer in the creation of the gypsy associative movement in Spain, which promoted the creation of the Spanish Romani Union, an organization of which he still is the president. Juan de Dios Ramírez-Heredia’s career deserves admiration, respect and recognition from all the gypsy people.

* * *

The **2009** edition was held at the Auditorio Nacional of Madrid and incorporated two new award categories: Communication and Concord Awards. This is the list of winners:

LITERATURE AND PERFORMING ARTS AWARD: Francisco Suárez. Director of dozens of theatrical shows, among which his gypsy trilogy, comprised of the plays *Orestes en Lisboa*, *Romancero Gitano* and *Ítaca*, is particularly outstanding. His adaptations of the classics have incorporated flamenco music and dance to highlight emotional and dramatic overtones.

His drama poses questions about humanity and its destiny. In his own words: "the man who asks and gets no answers; the gypsy and his destiny within the corners and crevices of a society that cannot find an exit, like Theseus in the labyrinth". His enormous work of recreation and dissemination of classical drama and his commitment as a gypsy to this art have turned him into the greatest representative of Romani theatre.

MUSIC AWARD: Pedro Pubill Calaf, Peret. Singer, composer and actor, he is one of the most popular and beloved artists of Spain. Many of his songs are part of the sentimental memory of several Spanish generations. Thanks to his performances all over the world, his successful albums and appearances on television shows, he has become an essential artist for the understanding of popular music in our country.

The Generalitat de Catalunya decorated him with its highest distinction: the Creu de Sant Jordi. In 2011 he was bestowed with the Medalla de Oro de la Bellas Artes of the Ministry of Culture. *Peret* is the most relevant figure and referent of the Catalan gypsy rumba and his influence is being widely acknowledged and honoured by young artists, both gypsy and non-gypsy.

RESEARCH AWARD: Teresa San Román. Senior professor of Anthropology at the Autonomous University of Barcelona; she is one of the fundamental researchers in the field of sociology and anthropology in our country. In 2005 she was awarded the Medalla de la Orden Civil a la Solidaridad by the Ministry of Work and Social Affairs. She is the author, among other books, of *Vecinos gitanos*, *La imagen paya de los gitanos* (with Carmen Garriga), and *La diferencia inquietante*.

Her professionalism as a teacher, her independence and braveness to express her opinion publicly, and her ability to teach gypsies and non-gypsies with humility show us how intercultural relations should be.

PAINTING AND PLASTIC ARTS AWARD: Micaela Flores Amaya, *La Chunga*. Dancer, actress and painter. Muse of writers such as Rafael Alberti, Blas de Otero and León Felipe, friend of Picasso and Dalí, she soon earned an interest in painting and started developing her very personal primitivist preferences. Her colourful, expressive language shows a world of her own, sublime and idealized, which is regarded now as very distinct. Her gypsy women and girls are often self-portraits, and in her paintings they are lost in forests, gardens or *tablaos*.

Her style, described by Picasso as “luminous naïve”, has deserved awards such as the Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes of Madrid. Her work, present in many important private collections, has been shown in the galleries of several Spanish cities.

YOUNG CREATORS AWARD: David Peña, *Dorantes*. He belongs to one of the legendary gypsy families in the history of flamenco: he is María *La Perrata*’s grandson, Pedro Peña’s son and El Lebrijano’s nephew. He studied piano, harmony and composition at the Real Conservatorio Superior de Música of Seville. He is the author of the renowned *Orobroy*, has collaborated with the National Ballet of Spain and has received several awards by the Flamenco Biennial of Seville.

Dorantes’s work stems from gypsy art and flamenco and approaches other musical styles like jazz or ethnic music. His youth and promising career make of him one of the Spanish musicians with the greatest international renown.

LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD: Rafael Soto Moreno, *Rafael de Paula*. Born in the neighbourhood of Santiago in Jerez de la Frontera, he is a living legend of bullfighting. He received official recognition as a bullfighter in the bull-ring of Ronda in 1960. A true matador artist, his style has been an inspiration: the slow bullfighting, *jondo* and *elegante*; the sublime moves of his cape with blue turns and the grieving *duende* of his *muleta*. Rafael de Paula is the gypsy bullfighter par excellence and his way of understanding art is now an indelible part of the history of bullfighting.

In 2002 he received the Medalla de Oro de las Bellas Artes awarded by the Ministry of Culture. He inspired the poet José Bergamín to compose *La música callada del toreo*, thus translating into poetry the inner music of bullfighting.

COMMUNICATION AWARD: Consejo Audiovisual de Andalucía, entity that has worked, in collaboration with Andalusian gypsy organizations, for a better treatment of the gypsy community in the media.

Its compromise led to the establishment of 2009 as the “Year of the Gypsy Community in the Media” with the objective of contributing to more realistic view, turning away from topics and stereotypes about the gypsy people, and for an appropriate recognition of gypsy contributions to the Spanish and Andalusian society.

CONCORD AWARD: Juan José Cortés, a man who had to experience the worst pain due to his daughter Mari Luz’s murder. As an example of community spirit and agreement, he has proven that the human condition is also capable of greatness. Overcoming misfortune, he has fought with strength and determination to prevent other families from having to go through his own experience. He has bravely and respectfully denounced the miscarriages of justice that affected his family’s tragedy and has proposed measures to repair them. His weapons have been his eagerness for justice and his deep religious belief in the evangelist faith.

* * *

In the **2010** edition the 8th of April Gypsy Culture Awards moved to Cordoba, host city for the II European Summit of the Gypsy People at the same time, which served the framework for the award ceremony at the Palacio de Congresos y Exposiciones. The people given awards by the jury are the following:

LITERATURE AND PERFORMING ARTS AWARD: Rajko Djuric, who holds a BA in Philosophy and a PhD in Sociology by the University of Belgrade. Journalist and writer. He has been Secretary General and President of International Romani Union and during his tenure, the Romani Union gained recognition by the United Nations.

He founded PEN Club’s Romani action, and he has been president of the political party *Unija Roma Srbije* (Serbian Roma Union, with whom he gained a seat as a deputy at Serbia’s National Assembly). He was co-screenwriter of Emir Kusturica’s film *Time of the Gypsies*.

As an essayist, he has published studies on culture, history and sociology. In 2002 he received the Tucholsky Prize awarded by the Swedish PEN Club to writers who have fought for freedom of speech. His literary work has been pu-

blished in Romani, Serbian, Romanian, French, English and German, and it has recently been translated into Spanish —by Nicolás Jiménez— in the poetry collection *I barbal phùrdel*, published by the Instituto de Cultura Gitana.

MUSIC AWARD: Juan Peña, *El Lebrijano*. Flamenco singer, keeper of the purest tradition of Andalusian gypsy singing and creator of new flamenco forms. His work *Persecución*, with texts by poet Félix Grande, tells the story of the arrival of the gypsies to our country in the form of a heartbreaking and moving call against racism.

His work includes more than thirty titles, among which *Encuentro y Casablanca* stands out, a joining of flamenco and Arabic-Andalusian music. His creative restlessness has served works like *Ven y sígueme* —a flamenco opera he composed with Manolo Sanlúcar— and *¡Tierra!*, a flamenco revision of the discovery of America with texts by poet José M. Caballero Bonald.

El Lebrijano has been the first flamenco singer to perform flamenco in the Teatro Real. In 2009 he was appointed Honorary Citizen of Lebrija. He set some *jondura flamenca* to texts by Gabriel García Márquez. “When Lebrijano sings, water gets wet”, said the Colombian Nobel Prize winner about Juan Peña.

RESEARCH AWARD: Marcel Courthiade. PhD in Linguistics by the University of Paris-Sorbonne. As coordinator of the Linguistic Commission of International Romani Union, he is responsible for the design of the standard Romani alphabet and one of his most important promoters. He has dedicated a great part of his life to encourage and develop a better knowledge of Romani culture and he has collaborated with several international organizations from the standpoint of social activism and academic research.

Author to hundreds of articles, he has published essays that are fundamental today for the study of gypsy language and culture. Courthiade is an expert in the Romani culture of Eastern and Southern Europe, where he has lived for long periods, and in the history of *Samudaripen*, the Holocaust of the gypsy people. He currently is a professor of Romani language in the Institute of Oriental Language and Civilization (INALCO, University of Paris).

PAINTING AND PLASTIC ARTS AWARD: Bonifacio Alfonso. Painter and engraver, his work revolves around surrealism and abstract expressionism. During the hard years of the postwar he performed various Bohemian jobs: he was an apprentice bullfighter and jazz musician. After a stay in Paris, he moved to Bilbao

and became acquainted with the artists of the *El Paso* group. He held several individual exhibitions in the second half of the 1960's, when he underwent a period of informalist abstraction.

After some periods in Mexico, he returned to Spain and was commissioned the design of the stained glass windows of the Cathedral of Cuenca. He moved to Madrid, where he intensely devoted himself to two of his eternal passions: bullfighting and flamenco. In 1993 he received the Engraving National Prize. Among his awards, he also received the Arts Prize of the Comunidad de Madrid in 2005. His work is present in the Museum of Abstract Art of Cuenca, the Museum of the Fine Arts of Bilbao and the British Museum of London. Bonifacio Alfonso died in San Sebastián in 2011.

YOUNG CREATOR AWARD: **La Excepción**, Juan Manuel Montilla, *El Langui*; Antonio Moreno, *Gitano Antón*; y Javier Ibáñez, *Dj La Dako Style* are the members of the band La Excepción, Madrid rapper from the neighbourhood of Pan Bendito, consolidated as one of the most popular hip-hop bands in our country. Their lyrics are loaded with social critiques and protest in a very personal style. The Romani lexicon and a unique sense of humour bring this genre, once ignorant of gypsy musical tradition, closer to gypsy forms. La Excepción's fans are both gypsy and non-gypsy, and through their microphones they propose a positive attitude in the face of the difficulties of a generation that has struggled to get ahead.

In 2005, they published *Aguantando el tirón*, and were nominated for the Music Awards, receiving the prestigious MTV European Music Award. Their last record *La verdad más verdadera* has confirmed them as one of the most genuine proposals of Spanish rap. Parallel to the band, Gitano Antón has started his solo career with the album *La spiral de mi musa*.

LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD: **José Córdoba**, José Córdoba Reyes, *Tío José Córdoba*, respected gypsy. He is the founder and president of the National Gypsy Pilgrimage of the Virgin of the Sierra of Cabra, one of the most beloved traditions for many Andalusian gypsies, as well as gypsies from other parts of Spain. Since more than four decades ago, gypsies and non-gypsies gather in brotherhood to show devotion to the Virgin, and, beyond the religious aspects, they also share a celebration of joy and emotion that proves the historical interweaving of Andalusian and gypsy cultures.

Leaning on his Catholic faith and condition as a gypsy, José Córdoba has dedicated his life to encourage mutual knowledge and respect among gypsies and non-gypsies. As a promoter of gypsy demands in Spain, in the 1960's he participated in many meetings and pilgrimages of the Gypsy Pastoral and he managed the celebration of a gypsy mass in the Vatican for the first time. Loved and respected by everyone, he was appointed Honorary Citizen of his hometown of Cabra. José Cabra is a good man, a fine gypsy, a tireless fighter for social justice.

COMMUNICATION AWARD: Orhan Galjus. BA in Journalism by the University of Belgrade, radio speaker, gypsy activist. He founded the international journal *Patrin*. He is currently responsible for the Network Media programme of Soros Foundation in Budapest, Hungary. Galjus is a cultural agitator, always ready to promote understanding and to defend the fair idea of voicing the unheard. His critical positions are based on his conception of journalism as a matter of solidarity and compromise.

He has been a collaborator at the European Roma Rights Center and the Open Society Institute. He has directed international courses and seminars on the treatment of gypsy culture by the media. His militant dedication and his professional knowledge have contributed to raise awareness within the Romani community in order to favour participation in the media as a way to change an anti-gypsy social perception. Orhan Galjus is a referent for new Romani generations in the field of the mass media.

CONCORD AWARD: TNT-Teatro Atalaya-Gypsy Women's Theatre Group of El Vacie of Seville. The performance of *La casa de Bernarda Alba*, played by eight gypsy women from the settlement of El Vacie in Seville has been praised by the critic, by theatre professionals and by thousands of theatre-goers who have seen it. Theatrical research and social inclusion have been the two pillars of this project, which started as some theatre workshops in the settlement. Pepa Gamboa, director of the play and creator of the dramaturgy and scenography, explains this theatrical experience as follows: "Lorca has been useful to take these women out of their shackles and put them on the stage. It is *La Barraca* revived and the opposite: it is the people on stage who illuminates the audience. The people to whom Lorca dedicated his *Romancero Gitano*".

The award has recognized these gypsy actresses for their good artistic work and for their eagerness for self-improvement, thus highlighting its social

component underlying this initiative as well as the work of Teatro Atalaya, which aims at achieving mutual respect and understanding among the people by means of culture.

* * *

The **2011** edition had a special meaning since it was the 40th anniversary of the historical I World Romani Congress that took place in London on April 8th, 1971, which gave birth to the international Romani associative movement and made official the gypsy flag and the anthem “Gelem, Gelem” as symbols admitted by all the gypsies in the world. The award ceremony, held at the Ateneo de Madrid, was an emotive event where all the awarded people were present.

LITERATURE AND PERFORMING ARTS AWARD: Tony Gatlif. Film director, musician, screenwriter, producer and actor. In his movies he has explored the culture and world view of the gypsy people. His career as a filmmaker has deserved numerous awards. Among the most important, he received the Palme d’Or at the Cannes Film Festival as best director for the film *Exils* and two César Awards for his music compositions for the films *Vengo* and *Gadjo dilo*.

Gatlif has made the world go gypsy with his films. He is undoubtedly the filmmaker who has better and most abundantly depicted Romani culture. His cinema is subversive: “I make films for myself, to stay alive”. His semi-documentary style feeds on mostly amateur actors. His mastery in cinematic narrative and his subtle critics and denouncements situates him beyond mere ethnographic cinema. His work is not social cinema alone; above that objective there is an artistic and aesthetic project linked to music —*Latcho drom* will remain as a masterpiece of Romani art— and a very personal search for the origins of gypsy culture. He has recently presented his singular and free version of Stéphan Hessel’s *Time for outrage* at the Berlinale.

MUSIC AWARD: González Flores Family. They have given us their musical and artistic talent with an energy and passion that define them as components of a universe characterized by love, eagerness and artistic *duende*. The members of the Flores saga have been granted the unanimous recognition of their talent and the audience’s love. In Spain and America. In music, cinema and television.

Antonio González was a great flamenco guitar player and an essential figure of Catalan rumba; the brilliant Lola Flores was pure art when she

sang, danced, acted, recited... Their children Lolita, Antonio and Rosario inherited *duende* and talent and they have continued spreading their gypsyhood along their careers as interpreters and composers, thus giving continuity to a saga that will most surely be perpetuated by its youngest members, who already stand out in the world of art. Most of them have been actors and actresses —Lolita received the Goya Award for best new actress in 2002 and Rosario has worked for Pedro Almodóvar— but they are mostly musicians: flamenco, copla, rumba, but also rock, pop, ballads or boleros. Many gold records and awards prove their success, among which Rosario's two Latin Grammy Awards stand out (2002 and 2004).

With this award, the Instituto de Cultura Gitana wanted to pay tribute to this great family of artists who always claimed their pride as gypsies, and thus remember those who, although already departed, will always remain in the artistic and sentimental memory of our country.

RESEARCH AWARD: Tomás Calvo Buezas. Professor emeritus of Social Anthropology at the Complutense University of Madrid, founder and president of the Centro de Estudios sobre Migraciones y Racismo (CEMIRA), he has been Spain's representative at the European Commission Against Racism of the Council of Europe and a professor in Colombia, Venezuela and Mexico. He is the author of more than a dozen books —*¿España racista?* and *El racismo que viene* among them— and of hundreds of articles about ethnic minorities in the United States, Latin America and Spain.

He has received many awards for his tireless research work in the fight against racism and xenophobia. He has studied racism and xenophobia from the perspective of intercultural education by means of an interdisciplinary approach to interethnic social issues, aimed at the prevention and solution of potential conflicts derived from migration and from the prejudices of a larger host society.

Professor Calvo Buezas adds an ethic compromise with the gypsy cause to scientific rigour when dealing with these serious problems, and he incorporates a human dimension to his work as a teacher and a researcher.

PAINTING AND PLASTIC ARTS AWARD: Lita Cabellut. Painter and sculptor. She was born in the neighbourhood of the Raval in Barcelona. After 13 years living on the streets and in an orphanage, she was adopted by a family who took her on a trip to Madrid, where they visited the Prado Museum. It was there that

she started a new stage in her life: she discovered art and fell in love with the paintings of Goya, Velázquez and Rembrandt. She held her first exhibition at Masnou City Council, in the province of Barcelona, at the age of 17. At 19 she decided to explore new horizons and moved to Holland, where she studied at Rietvels Academy of Amsterdam.

Holder of her own pictorial poetic language, she uses renovated techniques of fresco painting. Her recognizable palette is communicative and seductive. She depicts characters that represent humanity as a whole, the common soul, the way we are connected to each other. She has organized a large number of exhibitions all over the world: New York, Amsterdam, Miami, Singapur, Cologne, Hong Kong, Chicago, London, Paris, Venice or Seoul. She presented her exhibition on Frida Khalo at the Opera Gallery of London and her paintings on Camarón opened the Galerie Kai Dikhas in Berlin, a centre for gypsy art.

YOUNG CREATORS AWARD: David Carmona Fernández. Guitar player and composer. He was awarded the Giraldillo for a new artist at the Flamenco Bienial of Seville (2010), where he performed as a solo guitar player and together with the flamenco singer Esperanza Fernández. In 2009 he won the XXIII International Live Flamenco Guitar Contest of Jerez and he received the Original Music for Dance Award in the XVIII Spanish and Flamenco Dance Choreography Contest.

He Manolo Sanlúcar's pupil, he has performed on the best stages as rhythm guitar player in his master's band, who defined him as his heir and the "referent for the future of the flamenco guitar". He belongs to the Fernández de Illora family, gypsies from Granada since generations ago, for whom flamenco is a natural means of expression, present in daily situations and in important and private events of their family life. He has the artistry, technique, inspiration and knowledge as to become one of the greatest flamenco guitar players of the 21st century.

LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD: Valentín Suárez Saavedra. Professor who has dedicated his long career to support and promote gypsy culture, part of which has been linked to the Fundación Secretariado Gitano. After holding different posts, he currently is the secretary of the board of trustees of the aforementioned foundation. He was a founding member of Unión Romaní —

of which he was the first General Secretary— and the president of European Network of Gypsies and Travellers and of the European Network Against Marginalization and Poverty.

He was an IT teacher and consultant in pedagogy for important publishing companies, and he has directed training and recruitment projects in different fields, both domestic and international.

In 2010 the Junta de Extremadura gave him the Lifetime Achievement Award, granted by the Regional Council for the Gypsy Community of Extremadura. Valentín Suárez has shared his gypsy experience and taught about gypsy issues through his active participation in the Spanish gypsy associative movement, thus disseminating gypsy culture and promoting intercultural coexistence.

His work is, above all, a referent for current generations and his personal career has consecrated him as a “respected gypsy”, cultivated, sensitive and a peace-maker.

COMMUNICATION AWARD: Javier Pérez Senz. Journalist and music critic. He collaborates with *El País* and Radio Clásica of Radio Nacional de España (RNE), where he does is a radio host and presents the broadcasting of operas and concerts from the Liceu or the Palau de la Música. He writes regularly for the magazines *Scherzo* and *Ópera actual*. He teaches professional training courses for young musicians at the Conservatorio Superior de Música of the Liceu of Barcelona. He is the author of several books and many reviews in music collections. He often works as a collaborator with the Teatro Real and the Teatro de la Zarzuela of Madrid.

He is the chief editor of the two-weekly journal *Nevipens Romaní* and was the chief editor of the first series of the journal *O Tchatchipen* about gypsy issues. He has dedicated great efforts to fight against racism and discrimination by getting involved in several projects developed by Unión Romaní, among them the campaigns and reports of *Periodistas contra el racismo, la prensa española ante el pueblo gitano*. Fascinated by gypsy culture, he gives lectures and teaches courses about the influence of Romani music on Classical music. He has written about this topic in several publications, like the journal *Cuadernos gitanos*. In the 2009-2010 season, he directed and presented the weekly programme *La huella romaní* of Radio Clásica, which allowed him to bring gypsy culture to such a select audience as Classical music aficionados are.

CONCORD AWARD: Franz Rosenbach. German Sinti gypsy, is a *Samudaripen* survivor, the gypsy holocaust. In January of 1944 he was deported, together with his mother and other relatives, to the concentration camp of Auschwitz. Since decades ago, Rosenbach visits schools to tell his experience to children and young students "because they the future", he says. He has received several awards and medals for this work in Germany.

During World War II, twenty-one members of his family were killed, his father and his mother among them. It is known that at least 500.000 gypsies were exterminated by Nazi barbarism in the concentration camps spread across Europe. And it is known that many of those criminals got away unpunished: the Nuremberg trials did not find justice for the gypsies massacred in the *Samudaripen*.

His faith and unbreakable optimism have been the probable reasons why Franz Rosenbach could survive in order to fulfill "the duty of memory" and thus remember those gypsy victims forever, in the hope that nothing similar will happen again anywhere in the world. The Instituto de Cultura Gitana gave Franz Rosenbach this award for his courage, braveness and ethical compromise with the dissemination of the *Samudaripen*, thus recognizing all the survivors of extermination camps in his name. Rosenbach died in October of 2012 at the age of 85.

* * *

The **2012** edition of the 8th of April Gypsy Culture Awards was held in Madrid at the Auditorium of the Centro Cultural Conde Duque, within the framework of the exhibition "Romani Lives. Lungo Drom". The awarded people this time were:

LITERATURE AND PERFORMING ARTS AWARD: Joaquín Albaicín. Writer, lecturer and art reporter, his lineage is legendary within the world of flamenco and bullfighting. His work, covering novels, short stories and essays, has granted him a place of his own as the current heir of the aesthetic tradition of Modernism.

He has published in several newspapers such as *ABC*, *El País* and the Mexican periodical *Reforma*, and since 2010 he has an opinion column in the digital newspaper *El Imparcial*. Among many other magazines, his articles have been included in *El Europeo*, *Sur Expres*, *Vogue*, *6 Toros 6*, *Altar Mayor* and *Cuadernos gitanos*. After several trips to India, in 1997

he published *En pos del sol*, an essay about gypsy history and mythology.

Among others, he is the author of the novel *La serpiente terrenal* and of the essay *Gitanos en el ruedo*. Albaicín is one on the essential names in the literature of bullfighting for his defence of this profession as one of the fine arts and for his literary attention to artists such as Rafael de Paula, Curro Romero and his grandfather Rafael Albaicín.

MUSIC AWARD: Los Chichos y Los Chunguitos. Their great popularity has turned these gypsy artists into an element of the history of popular music in our country. They are incontestable leaders of a genre that was created by themselves, which could label as urban rumba of gypsy origin.

Both bands are still active and their repertoire is formed by dozens of songs that belong in sentimental memory of several gypsy generations.

Los Chichos became very popular during the Spanish transition to democracy and they achieved an extraordinary commercial success (it is said that they have sold more than twenty million records). The compositions by the much appreciated Juan Antonio Jiménez, *Jeros*, died in 1995, have notably influenced many artists.

Los Chunguitos belong to the Salazar family, the dynasty of flamenco artists such as the great flamenco singer Porrina de Badajoz and some notable members like Ramón el Portugués or Azúcar Moreno, among many others. They started their career in Madrid in the 1980's, when they held their first concerts too. Their songs have been included in movies, like Carlos Saura's *Deprisa, deprisa*, which granted them the Golden Bear at the Berlin Festival.

RESEARCH AWARD: Carme Garriga i Boadella. Sociologist, social worker and professor, she is one of the pioneers in Spain in the sociological research and social intervention in the gypsy community.

She belongs to the Advisory Board of SOS Racism and to the Fundació Catalana de L'Espai, and she is a member of the Academic Board of the Institut de Cultura Gitanana Foundation.

Her approach to gypsies began with her first field work, together with the anthropologist Teresa San Román, in the early 1970's.

She has been a professor at the University of Barcelona, has directed studies on sociology and social work and has been an advisor in social policies for the gypsy population at the Generalitat de Catalunya.

Highly estimated by the Catalan gypsy community, her articles and re-

searches are essential in order to know the history of the gypsy people of our country in the past decades.

PAINTING AND PLASTIC ARTS AWARD: Manolo Gómez. Self-taught painter. He has established a recognizable language of his own. The expressive power of his work emanating from the modernity of abstraction recalls past emotions.

He has organized more than twenty collective and individual exhibitions in Spain, among which *Abstracto y jondo*, presented in Valencia in 2006, is one the most outstanding, as well as the exhibition organized in Barcelona at the gallery Punto y Aparte.

His art and generosity have contributed to promote and disseminate gypsy culture. In 2004, he exhibited at the gypsy stand of the Feria de San Miguel of Zafra within the framework of "October, month of gypsy culture", organized annually by the Federación de Asociaciones Gitanas de Extremadura. He is also author of the advertising billboard for the Feria Chica of Mérida of that same year. His works have appeared on the cover of some gypsy magazines like *I Tchatchipen* and *Cuadernos Gitanos*. One of his latest works, still unpublished, is a mural about the *Samudaripen*, the gypsy holocaust.

He is still exploring his pictorial style while experimenting on other forms and techniques for work on paper and interventions on objects or pottery.

YOUNG CREATORS AWARD: Miguel Ángel Vargas y Pablo Vega.

Miguel Ángel Vargas. BA in Art History, is an artist linked to drama production who has participated in many shows as an actor, musician, director, producer and production technician.

He was an actor in the gypsy company *Pralibe*, with whom he toured Europe, and he has been the technical director of the Teatro Quintero of Seville and stage director of shows like flamenco dancer *Farruquito's Puro*.

He worked with Carlos Saura as production manager in *Flamenco hoy* and with Jesús Quintero as floor manager in his Canal Sur show *Ratones coloraos*. He was the producer of the flamenco festival La Caracolá de Lebrija for several years.

His compromise with the gypsy people is always present in his work and he has participated in several social and artistic projects as varied as workshops in the women's prison of Seville or directing the opening show of the Romani art gallery *Kai Dikhas* of Berlin.

His latest works as stage director of the show *Zarabanda* or as producer

of the short film *Más fuerte cantaba yo*, awarded at the Flamenco Festival of Short Films of Madrid in 2011, prove his creativity and artistic versatility.

Pablo Vega. Television director, is one of the most promising young gypsy artists. At the beginning of his professional career he started the production company Dika Audiovisual, responsible for many music videos and advertising campaigns.

He has been a member of the renowned photographer Eugenio Recuenco's creative team. His first documentary as a director was *Romnía. Mujeres gitanas*, awarded at the Festival Tikinó of Granada and screened in the cinema season *O Dikhipen* at the Filmoteca Española in Madrid.

During his stay in New York, he worked for the Brazilian television channel Sur TV and was invited to participate at "Bring to Light" Festival where he presented the video-art work *Landscape Invention Society*.

He participated in the production of Aeschylus's *Los Persas*, directed by Francisco Suárez and premiered last year in the Teatro Español of Madrid.

Africa the beat, his last work, has been awarded at the Black Festival of Berlin and selected for participation in the prestigious Montreal World Film Festival.

LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD: Curro Romero. He is one of the finest examples of artistic and inspirational bullfighting, of gypsy bullfighting. He received official recognition as a bullfighter in Valencia in 1959 and his performances in Las Ventas and the Maestranza are legendary within his long career as a matador. Prophet in his own land, "currismo" is a matter of devotion in Seville, whose Real Academia de las Bellas Artes has him as a member.

Honorary Citizen of Andalusia, he was awarded the Medalla de Oro de las Bellas Artes granted by the Ministry of Culture, and he also received the Medalla de Andalucía.

He is an artist loved and respected by the gypsy community, both for his artistry and for his caring compromise with gypsy children's schooling through collaborations with the Fundación Tagore. His link to flamenco and his fraternal relationship of mutual admiration with Camarón de la Isla has turned Curro Romero into an essential figure for the artistic and cultural heritage of the Spanish gypsies.

COMMUNICATION AWARD: Àngels Barceló. She started her professional career in Catalunya Radio and in the regional television channel of Catalonia, TV3.

She has been an anchorwoman of Tele 5 news and has worked for Cuatro and Canal Plus. After some time in television, she entered a new professional stage in SER radio station and hosted the magazine programme "A vivir que son dos días". In 2008, she took over the news programme "Hora 25", audience leader in its time slot.

She has received several awards, such as several TP awards, the Antena de Oro in 1999 and the Micrófono de Oro in 2010.

Compromise with the social function of communication, she took an objective stance in the media treatment of social issues. Her reports on the expulsion and the discrimination of gypsies in France and Italy in the past years have contributed to include the anti-gypsy politics of the political leaders of those countries, Berlusconi and Sarkozy, into the current news agenda.

CONCORD AWARD: Ricardo Borrull Navarro. President of the Asociación de Enseñantes con Gitanos, organization to which he has belonged since its foundation more than three decades ago. He worked for more than ten years as a teacher at the Centro de Escolarización Gitana of Valencia and, since he was very young, he has shown an interest for pedagogical renovation movements, thus starting his work in defense of a school of and for everyone, inclusive and respectful of differences.

He has been an advisor in issues related to ethnic minorities for the Centro de Formación de Profesores of Valencia and one of the promoters of intercultural education both as a theoretical approach and as an actual teaching practice.

He was involved in the creation of Romani Union in 1986 and has collaborated with many gypsy organizations. His courses and workshops—many of them addressed to the students' families—have contributed to provide many young people with an education at a secondary and college level and to their academic success.

In 2012 he was received the Cruz de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social awarded by the Ministry of Health, Social Policies and Equality from the hands of the Queen of Spain.

* * *

The sixth edition was held at Conde Duque Cultural Centre of Madrid. The award-winners of **2013** were:

LITERATURE AND PERFORMING ARTS AWARD: Cirque Romanés. Adhering to Romani circus traditions, Cirque Romanés is the only established gypsy circus company in Europe. Their tent is located outside of Paris, and they stage a vibrant show that includes live music, humour and circus, a “poetic circus, without tigers or lions” The artists of Cirque Romanés amaze and awe the audience with trapeze acts, funambulists, magicians, contortionists, and jugglers.

They have toured all of France and much of Europe –their show enjoyed a stint at Madrid’s Circo Price– and they took the beauty of their flying tape and rope acrobatics to the French pavilion of the Expo 2010 of Shanghai.

Alexandre Romanés is the company’s master, and his wife, Delia, a Lovari gypsy of Romanian origin, interprets traditional Balkan Romani melodies during performances. At the end of their shows, they meet the audience on the floor to dance and taste Delia’s freshly-made delicious *beignets*...

Alexandre Romanés, who was Jean Genet’s friend, has published several poetry books with the prestigious editorial house Gallimard, among them *Lost words* and more recently *Wandering people*, a collection of aphorisms and “gypsy haikus”.

“Gypsies fall from Heaven” and “The Queen of Gypsies and Cats” are some of their latest productions, and they are still at work while also preparing a project for the creation of an “itinerant gypsy arts centre”.

MUSIC AWARD: Manuela Carrasco. Manuela Carrasco Salazar (Seville, 1958) is one of the greatest dancers in the history of flamenco. A self-taught artist, she made her debut as a child and has taken her art, leading her own company, to the most prestigious venues in the world.

She dazzled the audience of Manolo Caracol’s *tablaó* “Los Canasteros” in Madrid and she enjoyed resounding success in New York with the show “Flamenco Puro”, together with Farruco, Fernanda de Utrera and Chocolate. In 1974, she was granted the “Pastora Imperio” National Award in the National Flamenco Art Contest of Cordoba.

She participated in Carlos Saura’s films *Sevillanas* and *Flamenco* with a *soleà* dance that will be long remembered. In *Romali*, she explored the origins of flamenco song and dance by connecting her art to the Hindu dances and sounds of Rajasthan and Punjab.

In 2007 she received the National Dance Award, and a year later she was granted the Gold Medal of Andalusia by the Junta de Andalucía.

With this award, the Instituto de Cultura Gitana recognizes this great dancer's artistic career, her gypsy character, her aesthetics, her mastery, and the emotional grandeur of her dancing.

RESEARCH AWARD: Bernad Leblon. Professor emeritus of the University of Perpignan, Bernard Leblon is one of the intellectuals that has most contributed to the knowledge on the history of Spanish gypsies. His research on flamenco is essential for a deeper understanding of this art's gypsy genesis.

A professor of Spanish language, literature, and culture at the University of Perpignan and a member of the Research Centre of René Descartes University, he is also a member of the Advisory Board at the Flamenco Studies Chair of Jerez de la Frontera.

His works embody several disciplines such as history, ethnomusicology, linguistics and anthroponymy. Among his most outstanding works are *Spain's gypsies*, his research entitled *Flamenco singing: between gypsy musics and Andalusian traditions*, which earned him the research award of the Fundación Andaluza de Flamenco in 1998, and the study *Gypsies in Spanish literature*, published by the University of Toulouse.

With this award, the Instituto de Cultura Gitana recognizes Bernard Leblon's passion for gypsy culture and for Spain, his academic work, and his vital contributions to the historiography of the Gypsy People.

PAINTING AND PLASTIC ARTS AWARD: The creative team of the exhibition *Romani Lives*. The *Romani Lives* exhibition, a project by the Fundación Instituto de Cultura Gitana and the state organization Acción Cultural Española, tells the history of the Spanish gypsy people and provides information about their historical and artistic legacy, as well as the many influences on Spanish culture that have become an indelible part of our country's cultural heritage.

The history of the gypsies is also the history of Spain, and the exhibition wanders through it in a shared journey that, for gypsy visitors, signifies an emotional celebration of their identity.

The exhibit opened in the Historical Memory Museum of Andalusia of Granada in 2012, and was also held at the Conde Duque Cultural Centre in Madrid from October to January of 2013.

Romani Lives has been selected by the Culture Programme 2007-2013

of the European Commission and, after its stop in Madrid, it opened in Budapest, Vienna, Lisbon and Valencia.

YOUNG CREATORS AWARD: Soniquete. The children of Soniquete “play the game of flamenco”. This band was born in 2004 in the Fernando Terremoto social club in the Santiago neighbourhood of Jerez, cradle of *bulería* singing. Guitar and dance classes were being taught there, and these were the spring of this artistic and sociocultural project.

These young men, belonging to some of the most deeply rooted gypsy families in flamenco, started an association named Soniquete de Jerez in 2007, which brought the rhythm and freshness of their young flamenco to schools. The most outstanding members became instructors, teaching the youngest ones with games, making Soniquete into a source of future artists and flamenco aficionados.

In 2010 they published *Flamenco lesson*, their first album containing the *bulería* “Chocolate” and their “multimedia *bulerías*”, which have become very popular among young gypsy people. “Children’s zambomba” is another of their proposals: a children’s show recalling the Jerez tradition of *bulería* singing and Christmas carols to celebrate Christmas.

The Instituto de Cultura Gitana acknowledges the didactic work and playful spirit of the Soniquete project, and with this award we would like to motivate those gypsy boys and girls in their academic and artistic training.

LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD: Adelina Jiménez Jiménez. Born in Ayerbe, Huesca, in 1945. After receiving a degree in teaching at the age of 21, she became the first gypsy teacher in Spain. A vocational teacher, she taught in rural areas, her first professional assignment taking her to the Aragonese Pyrenees. “The donkeys carried my luggage and I had to walk for ten kilometres, a narrow path that ended at Olsón, where the school was,” she recalls.

Much loved and respected by the gypsy community of Aragon, she has been a teacher for 34 years, and her message promoting the full schooling of gypsy boys and girls in these difficult times of illiteracy and dearth has been relentless. “Gypsy parents have the moral duty of doing the impossible so that none of their children will drop out of school”.

Adelina Jiménez was awarded the Gold Medal of Work Merit granted by the Ministry of Work and Social Affairs. The City Council of Monzón, the town of Huesca where she was born and where she worked as a teacher for twenty

years, organized an event in her honour in 2011.

With this award, the Instituto de Cultura Gitana recognizes her lifelong and intellectual compromise with public education and the fight for equal opportunities that define Adelina Jiménez's career, an historic referent for every Spanish gypsy woman.

COMMUNICATION AWARD: Camelamos Naquerar (Canal Sur Radio). The radio programme Camelamos Naquerar, after eleven years on air, is an established referent of gypsy culture in Andalusia. It broadcasts weekly on Canal Sur Radio's Radio Andalucía Información.

Camelamos Naquerar ("We want to talk," in Caló language) takes its name from José Heredia Maya's historic play. It started broadcasting in 2002 with the purpose of voicing the demands of Andalusian gypsy associations. The biased and sensationalist treatment on the part of some media, according to its director, prompted "the need of the gypsy people to tell stories that are more truthful than the stereotypes and topics that weigh upon us".

Camelamos Naquerar received the Andalusian Gypsy Award in 2003 from the Junta de Andalucía for its cultural and social promotion of the gypsy community. The show is directed and conducted by Amaro Jiménez, a communications professional since 1994. News, interviews, music, and debates are the focus of this show on Andalusian public radio that displays the reality of the gypsy community, as told by gypsy voices, for the whole of society.

With this award, the Instituto de Cultura Gitana acknowledges the work done by the programme Camelamos Naquerar for the dissemination of the gypsy character from a perspective that leans on the historical interweaving of Andalusian and gypsy cultures.

CONCORD AWARD: Carlos Saura. Filmmaker Carlos Saura is of the most internationally renowned Spanish intellectuals. His filmography has been lauded at the most important film festivals of the world, including Cannes, San Sebastián, Montreal, Berlin, and more. He received the National Cinema Award, and has been conferred honorary doctorates by the University of Zaragoza in 1994, the University of Dijon in 2003, and the National Autonomous University of Mexico in 2011.

His work has been the topic of several exhibitions as *Other views of Carlos Saura*, that opened in 2009 and showed the development of his creative drive in different artistic disciplines. The exhibition *Light*, presented at the inauguration of the Niemeyer Centre of Avilés in 2011, proposed a poetic, sensitive and didactic itinerary that included installations, projections and interactive elements that revolved around the fascination with light.

His camera has immortalized the art of numerous gypsy artists, especially his 1995 film *Flamenco*, acknowledged as a masterpiece of flamenco cinema.

As a theatre director, his production of Calderón's *The Great Theatre of the World* premieres in 2013 in Madrid, for which he has also designed the set and the costumes.

The Instituto de Cultura Gitana paid him homage with the retrospective screening of "Carlos Saura's flamenco light" that took place as part of the *O Dikhipen* film season at the Filmoteca Española in 2011, and with this current award, we wish to recognize his great contribution to the worldwide dissemination of Spanish culture and flamenco art.

SPORTS AWARD: Rafael Soto. Rider Rafael Soto Andrade (Jerez, 1957) has been a member of the Spanish equestrian Olympic team and has participated in the Atlanta (1996), Sydney (2000) and Athens (2004) Olympic Games, where he won the silver medal in the team dressage category.

He has ranked highly in numerous national and international competitions. He won the National Championship with his horse Flamenco in 1994 and was selected for the national dressage team that represented our country in the European competition held in Luxemburg in 1995.

Currently, Rafael Soto is the director of the Department of Equestrianism at the Andalusian Royal School of Equestrian Arts of Jerez and works training and teaching horse-riding.

With this award, the Instituto de Cultura Gitana recognizes rider Rafel Soto's career, as a leading figure in equestrian sports and Spanish Olympic medallist who draws from the age-old gypsy tradition of the art and mastery of horse training.

ROMANÈS

CIRQUE Tsigane

EXHIBITION VENUES

VIDAS GITANAS / ROMANI LIVES has the support of the Culture Programme 2007-2013 of the European Commission, allowing the project to tour for a year in the countries that have requested it (Hungary, Austria, Portugal and Spain).

The Romani Lives project has been co-financed by the European Commission and has been supported by the participation —together with the Fundación Instituto de Cultura Gitana— of the Keja Foundation (Hungary), Kultur Österreich (Austria) and Palco de Sombras (Portugal).

The exhibition has opened throughout 2013 in Budapest, Vienna, and Lisbon, and its European tour concludes now in Valencia.

ROMANI LIVES IN BUDAPEST

The Ethnographic Museum of Budapest hosted the exhibition between April 5th and June 3rd 2013. Romani Lives-Hungary was inaugurated with an opening concert by the renowned Rajko Ensemble and other gypsy and Hungarian musicians.

Within the framework of the exhibition, parallel activities and guided tours were offered in collaboration with Budapest social organizations.

The exhibition was included in the Spanish programme of the Hay Festival that took place in May 17th-21st in Budapest.

ROMANI LIVES IN VIENNA

From July 4th to September 3rd 2013, IG Kultur Österreich of Vienna hosted the exhibition that was opened by the Spanish Ambassador to Austria. The *Roma Night*, dedicated to Balkan music and jazz, took place at the OST Klub and included the performance, among other artists, of gypsy guitar player Harry Stojka.

In addition to other extra activities, *Romani Lives* organized meetings and music workshops for children and young people in Vienna.

ROMANI LIVES IN LISBON

From September 23rd to December 7th 2013, *Romani Lives* was on display at the Museu da Cidade of Lisbon.

The *Roma Night* was held on October 28th at the Tivoli theatre with the performances of singer Vicente Soto, *Sordera*, who staged his show *Pessoa Flamenco*; and Paco Suárez, who premiered his work *Camarón Suite*.

Debates, round tables and visits for schools have been organized at the exhibition. *Romani Lives* has been included in the programme of Mostra Espanha 2013.

Milagros Borrull. Silla (Valencia), 1946. Colección Joaquín López Bustamante

Photograph: Cristina García Rodero

ROMANILIVES

LUNGO DROM

Cultura

Instituto de Cultura Gitana, España

Keja Foundation, Hungría
IG Kultur Österreich, Austria
Palco de Sombras, Portugal

La exposición ***Vidas Gitanas***, concebida por la **Fundación Instituto de Cultura Gitana** y producida por **Acción Cultural Española (AC/E)**, ofrece un recorrido histórico desde la llegada de los gitanos a España en el siglo XV hasta nuestros días.

La muestra viaja por la historia y la cultura del Pueblo Gitano para ir más allá de los reiterados tópicos y poner en valor su legado artístico y sus numerosas aportaciones al patrimonio cultural de España y de Europa.

Vidas Gitanas ha recibido el apoyo del Programa Cultura 2007-2013 de la Comisión Europea.