

O *Dikhipen* - Gitanos en el cine

El pasado mes de diciembre se desarrolló el ciclo *O Dikhipen* - Gitanos en el cine, una primera colaboración de la Fimoteca Española y el Instituto de Cultura Gitana. La proyección de películas estuvo acompañada en algunos casos de conferencias o mesas redondas en donde se dio cuenta de la diversidad de las representaciones de la cultura romaní en el cine, desde los estereotipos a veces racistas y siempre reductores hasta las contribuciones de cineastas más sensibles como Rovira Beleta o Tony Gatlif.

El Pueblo Gitano ha aportado, desde los albores del siglo XV, un matiz imprescindible al mosaico cultural que constituye nuestro país. Y creemos que es de justicia reconocerlo y valorarlo. En la música culta y en la música popular, en la pintura y la escultura, en el idioma, en la narrativa, la poesía y el teatro, en la danza, en la tauromaquia, la moda, la gastronomía... y también en el cine.

O Dikhipen –“la mirada” en lengua gitana– recoge una muestra significativa de películas de temática gitana que reflejan diversos aspectos de nuestra historia y de nuestra cultura. La fascinación que lo gitano ha ejercido sobre muchos directores nos ha dejado en España y en el resto de Europa un repertorio de miradas –a veces limpias, a veces turbias–, de realidades y ficciones sobre las que merece la pena reflexionar. Los tópicos y los estereotipos que han acompañado secularmente la imagen gitana se han visto demasiado a menudo reflejados en el cine. Algunas de las películas seleccionadas para este ciclo dan muestra de ello. Desde *Embrujo* (1947) de Serrano de Osma, protagonizada por Manolo Caracol y Lola Flores; *Los Tarantos*, de Rovira Beleta, con la genial Carmen Amaya –rodada en los primeros sesenta– hasta cintas como *Alma gitana* de Chus Gutiérrez o *Lola vende cá* de Llorenç Soler, que muestran una visión actual de la comunidad gitana de nuestro país.

La música tiene especial relevancia en las películas seleccionadas y *Flamenco* de Carlos Saura, imprescindible por su estética (y su ética) no podía faltar. *Corre gitano*, un film de culto, producido en 1982 por Tony Gatlif con el que se ha rendido homenaje al bailar y coreógrafo Mario Maya, recientemente fallecido. Pero también hemos querido mirar hacia Europa –en un momento especialmente convulso para los gitanos inmigrantes– programando alguno de los títulos más significativos de los directores Tony Gatlif y Emir Kusturica cuya exitosa filmografía se ha nutrido en gran medida de temática –y música– romaní. *El tiempo de los gitanos* y la trepidante comedia *Gato negro, gato blanco* muestran a Kusturica en estado puro. Del director franco argelino de origen gitano se han proyectado en este primer ciclo *Vengo* –rodada en España– y *Gadjo dilo* (El payo loco), una lírica historia de amor que nos acerca a las comunidades gitanas de Rumania.

O *Dikhipen* incluyó en la programación algunas actividades paralelas: la mesa redonda ¿Hacia un cine gitano?, presentada por

Diego Fernández, Antonio Santamarina y Lola Palma en la presentación del Ciclo.

Joaquín López Bustamante, en la que Israel Ramírez, Ramón Vázquez e Israel Cortés, tres jóvenes realizadores gitanos, debatieron en torno a sus recientes trabajos en documentales y cortos, y sus proyectos para la gran pantalla. Amara Montoya presentó la conferencia Gitanos de ficción, donde José Heredia Moreno, guionista y realizador, ofreció un análisis sobre las miradas hacia la otredad en la ficción cinematográfica.

La presentación del ciclo tuvo lugar el 3 de diciembre, con la asistencia de Lola Palma, Jefa de Servicio de Comunicación Cultural del Ministerio de Cultura, Diego Fernández Jiménez, director de la Fundación Instituto de Cultura Gitana y Antonio Santamarina, gerente del Cine Doré.

● Instituto de Cultura Gitana.

– O Dikhipen –“la mirada” en lengua gitana– recoge una muestra significativa de películas de temática gitana que reflejan diversos aspectos de nuestra historia y de nuestra cultura.

Las películas

Flamenco (Carlos Saura, 1995). Int.: Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, Lole y Manuel, Remedios Amaya, Chocolate, Ketama... España. 102’.

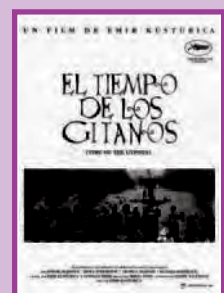
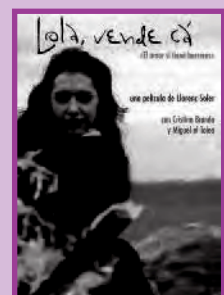
“La idea era hacer una película-documento, sin argumento ni concesiones, que reuniera lo mejor del género: artistas de ahora y artistas de siempre, ortodoxia y heterodoxia, flamenco clásico y flamenco por venir, diferentes modalidades, palos, posibilidades, etc. debían estar dignamente representados en nuestro trabajo” (Carlos Saura).

Lola vende cá (Llorenç Soler, 2000). Int: Cristina Brondo, Miguel el Toleo, Carmen Muñoz. España. 92’.

“He intentado huir de los tópicos. Retratar la vida de los gitanos pero no desde una perspectiva de marginalidad. No me interesaba hablar de la delincuencia ni de la droga, porque de eso hay entre payos y entre gitanos. Quise centrarme en gitanos que intentan ganarse la vida trabajando, que pertenecen a la comunidad y mantienen sus costumbres” (Llorenç Soler).

El tiempo de los gitanos (Dom za vesanje) Emir Kusturica, 1989). Int.: Davor Dujmovic, Bora Todorovic, Ljubica Adzovic. Yugoslavia / Gran Bretaña / Italia. VOSE. 140’.

“Un notable drama semicómico, semitrágico, ambientado en una comunidad gitana de Yugoslavia. La película tiene un estilo semidocumental puntuado con imágenes milagrosas a lo Paradjanov. Lo que la ancla a la realidad son las increíbles interpretaciones de un reparto de romaníes no profesionales, así como su observación precisa de la vida gitana y su inmensa humanidad” (Wally Hammond).

Las películas

María de la O (Francisco Elías, 1936). Int.: Carmen Amaya, Juan Barajas, Pastora Imperio. España. 94'.

En Granada, un pintor ha vuelto al Albaicín buscando ambiente para un cuadro y elige como modelo a una gitana. Ese será el principio de una tragedia de celos.

Gato negro, gato blanco (Ērna maèka, beli maèor), Emir Kusturica, 1998). Int.: Bajram Severdzan, Florijan Ajdini, Jasar Destani, Francia / Alemania. VOSE. 136'.

"Emir Kusturica vuelve al mundo gitano, de nuevo con actores no profesionales. Una fábula sobre dos patriarcas y sus familias, este cuento excesivo combina una intriga criminal con los acontecimientos surreales que rodean una boda de conveniencia. Una comedia negra intensa, física, el tipo de historia que habrían inventado los Hermanos Marx si hubieran tenido un gusto mórbido y desmesurado por la catástrofe" (Joel Shepard).

Embrujo (Carlos Serrano de Osma, 1947). Int. : Manolo Caracol, Lola Flores, Fernando Fernán Gómez. España. 77'.

"La entraña del pueblo no tiene que ser localista ni tener por fondo la Torre del Oro. Embrujo quiere ser una película de raza, en su más íntima acepción de raíz, llevar a la imagen lo que queda detrás de las palabras de una canción del pueblo" (C. Serrano de Osma).

Los Tarantos (Francisco Rovira Beleta, 1963). Int.: Carmen Amaya, Sara Lezana, Daniel Martín. España. 82'.

"La voluntad de huir de lo folklórico y de hacer un cine con inquietudes artísticas profundas es la que preside Los Tarantos, un hito de la filmografía flamenca y una gran película. Sobre una transposición de la estructura de Romeo y Julieta al mundo gitano y con la participación de grandes intérpretes (con Carmen Amaya y Antonio Gades en primer plano), Rovira Beleta logra llegar al realismo social a través de la expresión del flamenco más hondo" (Círculo Machado).

Duende y misterio del flamenco (Edgar Neville, 1952). Int.: Antonio, Pilar López y su ballet, Alejandro Vega... España. 75'.

"Un locutor va haciendo la historia del cante y del baile flamenco, relatando, desde su origen hasta nuestros días, todos los estilos que han ido apareciendo. Diferentes cantaores y cantaores, entonan los sones, y bailarines, aislados y en grupos, bailan todas las escuelas andaluzas de baile. La cámara va fotografiando paisajes y escenas afines a cada estilo de cante. A veces, conatos de dramas; otras, escenas cómicas y, la mayor parte, románticas y, sobre todo, conectadas espiritualmente con un estilo" (Muestra Alcances).

Alma gitana (Chus Gutiérrez, 1995). Int.: Pedro Alonso, Amara Carmona, Peret. España. 98'.

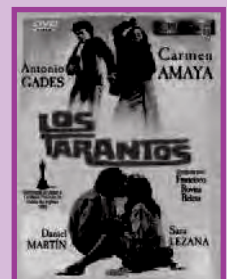
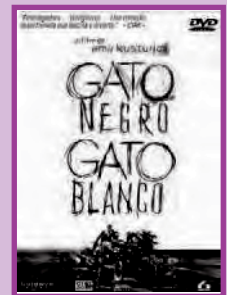
"Una historia de amor entre un payo y una gitana. (...) Lucía acata las costumbres de su raza, la virginidad, el respeto a los mayores y el flamenco, pero no está de acuerdo con el machismo y se empeña en terminar sus estudios. Antonio, aunque payo, posee alma gitana. Atrapado por el flamenco sueña con llegar a ser un bailar reconocido y los conflictos raciales parece que no van con él" (M. Martín-Luna).

Gadjo dilo (El extranjero loco, Tony Gatlif, 1997). Int.: Izidor Serban, Ovidiu Balan, Dan Astileanu. Francia. VOSE. 105'.

Stéphane es un joven francés que viaja por el mundo en busca de Nora Luca, una cantante que obsesionaba a su padre. Su encuentro con Isidore, un viejo gitano que le adopta y que le llevará a un poblado donde encontrará amigos, música y el amor de la hermosa Sabina, de cuya pasión y libertad se enamora, le cambiará la vida.

Corre, gitano (Nicolás Astiárraga y Toni Gatlif, 1982). Int.: Mario Maya, Rafael Alvarez "El Brujo", Carmen Cortés, Miguel López, España 74'.

"Es en 1982, con Corre gitano -que dirige con Astiárraga- cuando explora por primera vez el universo gitano. Con "El Brujo" como uno de los protagonistas y la música de Mario Maya, rueda a medio camino entre el documental y el musical la adaptación de la obra teatral de Juan de Loxa ¡Ay jondo...y lo que queda por cantar! No obstante, Gatlif considera el film un fracaso, puesto que toma contacto con el flamenco como mero espectador, como un aficionado, y no como algo interior" (Yorgos).

Mirada Gitana. Rutas con historia

Inmaculada Peña, gitana emprendedora gaditana, nos relata su experiencia con esta empresa que da a conocer a través de los barrios y rutas de Jerez los orígenes del flamenco y su identidad cultural.

Nacer mujer y gitana en Jerez de la Frontera y en los últimos coletazos de la Dictadura, han sido fundamentales para que la empresa que he creado, "Mirada Gitana" pudiera estar en mi cabeza desde la edad de once años. El objetivo principal de la empresa Mirada Gitana, es dar a conocer nuestra cultura que al ser tan antigua, para nada es homogénea, y eso no es una debilidad, sino una fortaleza ante la globalización de este siglo XXI que a mí me recuerda cuando hemos estudiado el siglo XV en España, donde pasamos de la diversidad de cuatro culturas a la de una, única y represiva.

Mi objetivo empresarial es ofertar rutas históricas artísticas por Jerez y fomentar la interculturalidad de mi ciudad:

- **Ruta de barrios gitanos** de Santiago, San Miguel, La Asunción, San Mateo y la Ciudad del Flamenco
- **Ruta de los Cortijos** de la zona
- **Ruta de los vinos** y viñas de Jerez de la Frontera
- **Rutas especiales** del Festival de Flamenco, Semana Santa, Feria de Mayo, Zambombas...

A través de ellas se dan a conocer la interculturalidad en Jerez, su patrimonio histórico, la familia gitana, los oficios etc., no ofertándose estas rutas en exclusividad al sector turístico.

Mi experiencia laboral como mediadora intercultural en la Fundación Secretariado Gitano, así como por las ponencias y charlas que he impartido, me han ayudado a cumplir el objetivo, no solo empresarial y económico sino además cultural y social.

La elección del nombre de Mirada Gitana pretende mostrar el presente y el futuro de nuestro pueblo, sin olvidar nuestras raíces y respetando nuestra diversidad.

La utopía es mi vida, soy mujer gitana. Pienso que "sin recursos, no hay derechos" por lo que espero que a través de ésta empresa se consiga dar trabajo a gitanos y gachós, en primer lugar en Jerez, luego en la provincia y posteriormente a nivel nacional y Europeo.

Por último quiero dar las gracias a gitanos y gachós que han creído en mi idea y luego en mi empresa; también dar las gracias al Centro Andaluz de Flamenco, CADE, Fundación Secretariado Gitano, Cátedra de Flamenco, Universidad de Cádiz, Peñas Flamencas, Página Web Jerez Siempre y a todas las familias gitanas de Jerez que me han mostrado a través de la cultura ágrafa, la grandeza de nuestra fragua, música, gastronomía y dado a conocer a nuestros antepasados que son nuestros libros incunables. Y gracias a la interculturalidad que existe y ha existido en Jerez.

Si deseas conocer mejor nuestra empresa visita la página Web, www.miradagitana.es y para contactar con nuestros servicios llama al teléfono 660 795 979.

- **Inmaculada Peña Fernández.**