

O Dikhipen

Gitanos en el cine

Filmoteca Española. Cine Doré. Madrid, diciembre de 2008

O Dikhipen

Gitanos en el cine

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 rendimos homenaje al bailarín 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 veremos 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 incluye en la programación de diciembre algunas actividades paralelas: la mesa redonda *¿Hacia un cine gitano?*, en la que Israel Ramírez, Ramón Vázquez e Israel Cortés, tres jóvenes realizadores gitanos, debatirán en torno a sus recientes trabajos en documentales y cortos, y nos hablarán de sus proyectos para la gran pantalla, y la conferencia *Gitanos de ficción*, donde José Heredia Moreno, guionista y realizador, ofrecerá un análisis sobre las miradas hacia la otredad en la ficción cinematográfica.

Diego Fernández Jiménez

Director de la Fundación Instituto de Cultura Gitana

O Dikhipen - Gitanos en el cine es la primera colaboración de la Filmoteca Española y el Instituto de Cultura Gitana con intención de ofrecer un ciclo de películas, acompañadas en algunos casos de conferencias o mesas redondas, que den 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. Como ni de lejos hemos agotado los títulos que podrían adscribirse a esta temática, esperamos continuar esta colaboración el año que viene.

Filmoteca Española

www.mcu.es/cine/MC/FE/index.html

Cine Doré, c/ Santa Isabel, 3 - 28012 - Madrid

Telf.: 91 3691125 (taquilla)

PROGRAMACIÓN

Miércoles 3

19.45 h. - Sala 1

Presentación del ciclo con la asistencia de **Mónica Melle Hernández**, Subdirectora Gral. de Promoción de Industrias Culturales y de Fundaciones y Mecenazgo, **Diego Fernández Jiménez**, Director de la Fundación Instituto de Cultura Gitana, y **Antonio Santamarina**, Gerente del Cine Doré.

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).

22.30 h. - Sala 2

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).

Miércoles 10

19.00 h. - Sala 2

Conferencia: *Gitanos de ficción*, a cargo de José Heredia Moreno, sociólogo, guionista y realizador audiovisual. Moderadora: Amara Montoya Gabarri, coordinadora del Consejo Asesor del Instituto de Cultura Gitana.

20.00 h.

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).

Sábado 13

20.00 h. - Sala 2

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

Domingo 14

20.00 h. - Sala 2

Gato negro, gato blanco (Črna mačka, beli mačor), 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).

* Segunda proyección día 16

Martes 16

20.00 h. - Sala 2

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

* Ver nota día 14

Jueves 18

20.00 h. - Sala 2

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).

Sábado 20

19.30 h. – Sala 1

Mesa redonda: *¿Hacia un cine gitano?* Presenta: Joaquín López Bustamante, director de *Cuadernos Gitanos*.

Intervienen los realizadores audiovisuales: Emilio Israel Cortés, Ramón Vázquez Salazar e Israel Ramírez.

20.30 h.

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).

Domingo 21

21.45 h.- Sala 1

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 cantaoras, 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).

Viernes 26

20.00 h. – Sala 2

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 bailarín reconocido y los conflictos raciales parece que no van con él" (M. Martín-Luna).

Sábado 27

20.00 h. - Sala 2

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.

* **Segunda proyección día 30**

Domingo 28

20.00 h. - Sala 2

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).

Martes 30

20.15 h. - Sala 2

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

*Ver nota día 27