

Versión escénica de la obra de Federico García Lorca

Romancero gitano

"Era necesario que el *Romancero gitano* lo montara un gitano; yo como gitano y creador, tenía que hacerlo, y una vez estrenado me retiro, porque esto era lo que me quedaba por hacer"¹. Son palabras del director de teatro Francisco Suárez Montañó que reflejan un hondo sentimiento de deuda y gratitud hacia uno de los más importantes poetas y dramaturgos de todos los tiempos.

Parafraseando las propias palabras de Lorca, podría decirse que, sin ser gitano, llevó esta palabra a "lo más elevado y a lo más profundo". Algo que para el extraordinario elenco de artistas que dan vida a esta representación –en su mayoría gitanos– constituye todo un "alfabeto de la verdad andaluza y universal", una materia prima impagable para dar rienda suelta al Arte que corre por sus venas.

Francisco Suárez nació en 1948 en Santa Marta de los Barros (Badajoz) en el seno de una familia de gitanos herreros y tratantes. En su amplia trayectoria profesional como director de teatro ha estrenado más de treinta obras, muchas de ellas basadas en creaciones de autores griegos (Sófocles, Eurípides, Esquilo...) o clásicos más recientes como Shakespeare, Schiller, Corneille, Shaw o Lorca.

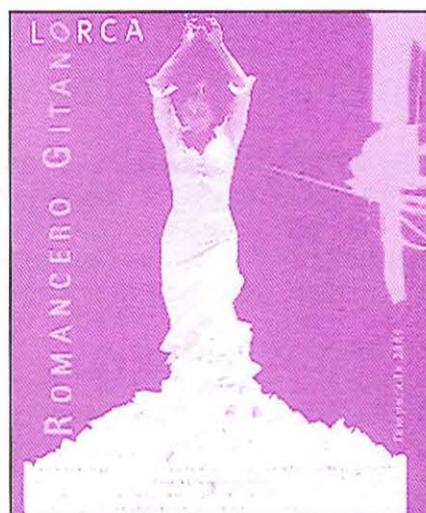
Sus dos obras anteriores han sido *La comedia de las ilusiones*, de Corneille (2003) y *Orestes en Lisboa*², junto a Blanca Suñen (2002). Especialmente en esta última, pero podría hacerse extensivo a otras muchas de sus obras, el tema gitano está claramente presente en el conflicto entre tradición y modernidad, entre el amor y la muerte, entre la justicia y la ciudadanía y las leyes caducas de la sangre. En definitiva, los temas del *Romancero*, lo cual explica que al director le rondara desde siempre llevar esta obra a escena.

"Federico estará sobre los escenarios", aseguraba en la presentación en Madrid. "Lo que hacemos es invocar a Federico desde el siglo XXI para que cuente la historia de este romance épico-lírico que posee un conflicto dramático de primer orden". Y, en efec-

to, el poeta acude a la invocación, y no sólo se muestra en el personaje que lo representa o en las palabras recitadas o cantadas de sus versos, sino especialmente en aquello que tanto le intrigaba y apasionaba como es el intangible Duende.

La obra está estructurada en diez escenas o ceremonias que corresponden a algunos de los poemas más representativos y conocidos del *Romancero* (*Romance de la luna, luna*; *Romance de la pena negra*; *Romance sonámbulo*; *Reyerta*; *Preciosa y el aire*; *San Gabriel*; *Prendimiento y muerte de Antoñito el Camborio*; *Romance del emplazado*; *Romance de la Guardia Civil*) más una "ceremonia" inicial titulada *Federico* con la que se incorpora al autor en su propia obra.

Los textos, la escenografía, el vestuario, la iluminación, la música y la danza se combinan entonces en esa invocación del duende, que transita por la historia desde la Grecia clásica hasta las novísimas vanguardias y que tan bien han sabido atrapar –cuando lo consiguen– muchos gitanos y gitanas con su baile, su cante, su música, su visión escénica o su sensibilidad aplicada a lo que se propongan. **B.C.**

Ficha técnica:

Dirección: Francisco Suárez.

Producción: Kalós, teatro, música y danza, S.L.

Dramaturgia escénica: Rubén Cano y Francisco Suárez.

Escenografía: Gabriel Carrascal.

Vestuario: Maite Álvarez.

Reparto: José Maya, Alegría Suárez, Kelian Jiménez, Florencio Campo, Claudia Faci, Isaac de los Reyes, Nino de los Reyes, Daniel Doña, Inge Martín.

Cantaores: Aurora Losada, Juan de Pura, Simón Román.

Músicos: Cachapines: Juan Antonio Suárez Cano, Antonio Rey, Pablo Suárez, Daniel Suárez Sena.

Estreno: Teatro Español de Madrid, 11 de agosto de 2004. Representaciones en otras ciudades españolas, entre ellas en la Bienal de Flamenco de Sevilla.

1 Declaraciones de Francisco Suárez a *El País*, 10 de agosto de 2004.

2 Ver reseña en *Gitanos, Pensamiento y Cultura*, nº16, pp. 16-17.

El *Romancero Gitano* es mi obra más popular, la que indudablemente tiene más unidad y es donde mi rostro poético aparece con personalidad propia, y lo llamo gitano porque el gitano es lo más elevado, lo más profundo, más aristocrático de mi país, lo más representativo de

su modo y el que guarda el ascua, la sangre y el alfabeto de la verdad andaluza y universal.

Federico García Lorca

El *Romancero Gitano* nunca ha sido puesto en escena. Hasta ahora, recitales con tintes realistas y folclóricos han contribuido a considerarlo una obra popular, que no lo es. Sin embargo, la crítica y el tiempo la han colocado en el lugar que se merece y le corresponde: una obra trágica en el retablo de una Andalucía mediterránea, donde aún perviven sus mitos y donde se manifiesta la relación del hombre con la naturaleza en su entorno social y político. Una obra cumbre de la literatura universal, que hoy los gitanos, sus herederos espirituales, recuperan para propiciar el reconocimiento del triunfo sobre la muerte de un pueblo, y de todos los pueblos que aún continúan luchando por la vida.

La historia de los gitanos en España, desde el siglo XV hasta nuestros días, ha sido un tratado de intolerancia, de incomprendimientos, prejuicios y humillaciones –pragmáticas, leyes, decretos y órdenes– con el único fin de su expulsión del territorio o su genocidio. Persecución y muerte, ésa ha sido la memoria de este pueblo que, gracias a su espíritu libre, ha logrado sobrevivir. Su legado histórico se encuentra recogido en el arte Flamenco; su música y su danza contienen el mensaje del dolor, a la vez que del triunfo sobre la ignominia. Por ello, para estos tiempos –malos tiempos– queremos recordar desde el arte escénico, la música y la danza, este episodio transcendido por Federico García Lorca como ejemplo de dignidad humana.

No existe otro documento tan explícito como el que escribió Federico entre 1924 y 1927, sin duda, el único que existe condenando sin quiebro alguno este infortunio.

Por todo ello, este espectáculo no es otra cosa que un testimonio emocionado y agradecido al poeta que tuvo el coraje de denunciar la incompreensión y la muerte. Ese es el empeño, y ésta la esperanza: la oportunidad de ofrecer desde el Flamenco, uno de los poemas más hermosos y solidarios que se hayan escrito sobre la condición humana.

Rubén Cano

Federico García Lorca amaba sobremanera a los trágicos griegos. Consideraba la tragedia como la gran creación mediterránea que Occidente legó al mundo. Un mundo, el de su creación, trágico: Yerma, Bodas, Romancero... Sus héroes trágicos: Mariana, Adela, Soledad... El ámbito de su creación una Andalucía trágica. Él, como Esquilo, consideró que sólo la poesía trágica puede salvar al Teatro. Por ejemplo, Shakespeare, a quién tanto admiraba. Sólo la poesía de los grandes poetas puede salvarnos. Decía que cuando el hombre pierde su relación íntima con la naturaleza deja de percibir lo sagrado que hay en él, y por lo tanto, su dimensión más humana; por eso, la Andalucía de su Romancero está poblada por gitanos, dioses y ángeles. Así la Luna, esa diosa mortal trastocando la realidad. Una Luna, madre yerma en el *Romance de La Luna*; semidiós Pan en *Preciosa y el Aire*; Ángel Negro en *Reyerta*; Caronte, el barquero, en *El Emplazado*, un San Gabriel, mensajero de la ignominia, y al final, Rosas de Pólvora negra en el *Romance de la Guardia Civil*.

Como los griegos, en su *Romancero Gitano*, mediterráneo y universal, nos muestra, con la belleza de su poesía, la desasistida tragedia del gitano y del hombre, concentrada en una inquietante y deslumbrante metáfora sobre el Amor y la Muerte.

De Esquilo hemos tomado prestada la relación del hombre con el dios: los gitanos con la luna. De Sófocles, las pasiones humanas enfrentadas al Poder: los gitanos con la Benemérita; y de Eurípides, la voluntad irrenunciable de los gitanos a decidir su destino.

Para mostrar dramáticamente estas premisas se ha concebido una puesta en escena basada en la celebración de una ceremonia: un dios, Federico, como Prometeo, da luz a la escena para representar la resurrección, pasión y muerte de él y de los gitanos de su Romancero ayudado por los cantos de un coro de gitanos. Ceremonia y Rito oficiado por una Luna sacerdotisa.

(Apunte para un puesta en escena trágica).

Francisco Suárez

Participación gitana en el XIII Maratón de los Cuentos de Guadalajara

A mediados de junio se celebró el ya tradicional Maratón de los Cuentos de Guadalajara que sin interrupción, durante tres días y sus noches, convoca a miles de personas -niños, jóvenes y mayores- para extender la labor que viene desarrollando día a día su Biblioteca Pública a través del libro más hermoso, el contado de viva voz.

Este año el protagonismo lo han tenido las más variadas formas de comunicación humana (especialmente las distintas lenguas, pero no sólo) y un cuento de las Mil y una noches fue relatado de las más diversas y sorprendentes maneras: en varias decenas de lenguas diferentes (del griego clásico al volapük o el swahili), en mímica, en señales de tráfico, en lengua de signos, etc. Y en la construcción de esta particular anti-torre de Babel, hay que agradecer a la organización el espacio dedicado a la Lengua Gitana, en un horario estelar.

Nuestra compañera de la FSGG Carmen García Montoya (Caño Roto, Madrid) se metió en el bolsillo al público con su arte cuentacuentístico, interpretando en primer lugar la versión en romanés del cuento de Las mil y una noches "Caso prodigioso de videncia" (traducido por Carlos Muñoz Nieto) y a continuación el relato de Kamira, la primera mujer gitana.

A continuación reproducimos el cuento en ambas lenguas, si bien hay que tener en cuenta que la versión en romanés se incluye con la grafía y la acentuación "para ser leída", ya que creemos que así se podrá facilitar la lectura en el caso de que se quiera utilizar en algún acto. Si alguien está interesado en la traducción literal (en esta versión corta o en versión completa) puede ponerse en contacto con la Revista (comunicacion@fsgg.org)

Más información sobre las diferentes ediciones del maratón en:
www.maratondeloscuentos.org

Caso prodigioso de videncia. Las 1001 noches *Somnakunó drabaripnásko absér. lék míla táí iék ratiá* [romanés, versión fonética]

Había una vez un hombre muy pobre que vivía en Bagdad,
lék divés máskar e divésa, sas iék manús but chorró savó besélas e bagdiáte,
 en una casa con un pozo que no daba agua.
ándo iék ker kái sas bi paniáko putár/bunári.

Una noche vio en sueños a una persona que le decía:
lék riát diklás po sunó iék manús kái penélas léske:

"¡Tu fortuna se encuentra en El Cairo! ¡Ve, corre a buscarla!"
"tirí bajt si ándo Káiro" Ya sigués te rodés la!"

El bagdadí emprendió el viaje a El Cairo,
O bagdiáko liás drom karing o Káiro,

llegó al atardecer y se quedó a dormir en una mezquita
aviló pi riát táí achiló te sovél ándi yamía (jorajaní kanguerí)

donde el valí de la ciudad y sus hombres lo tomaron por ladrón, lo detuvieron y lo interrogaron:

kái e fore sko valí táí léske manúsa diklé les sar chor, astardé les táí puchlé les:

-¿De qué país eres y por qué has venido a El Cairo?

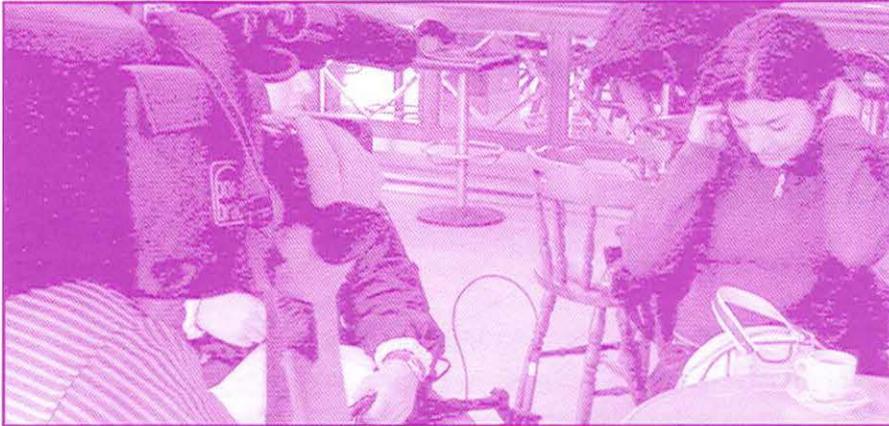
- "katár san táí sóske avilán ko Káiro?"

-He visto en sueños a una persona que me decía que mi fortuna estaba aquí.

- "po sunó diklém manúses kái penélas mángue so akaté sas mirí bajt"

Destiny

Vídeo documental sobre una joven gitana

Destino, o en su título completo *Taking Destiny Into Her Own Hands* (Tomando el destino en sus propias manos) es un vídeo documental realizado por una productora especializada en este tipo de trabajos de Brasil/USA (Lobodocs).

Muestra la trayectoria de una mujer gitana española del siglo XXI, que superando situaciones de pobreza y exclusión consigue graduarse en la Universidad de Salamanca y desempeñar la labor de trabajadora social.

"Desde el microcosmos de esta joven mujer energética, nos aproximamos a algunos aspectos fundamentales para la supervivencia humana en el nuevo milenio: tolerancia, diversidad, dignidad y una actitud vitalista", indican en la presentación de este documental, protagonizado por Mª José Jiménez Cortiñas ("Guru"), quien trabaja actualmente como mediadora intercultural en la sede de la FSGG en Vigo (Pontevedra) y

que es también vicepresidenta de una asociación de mujeres gitanas de esta localidad.

En el vídeo se muestran situaciones de la vida cotidiana de Mª José, su madre y su abuela, sus recuerdos de infancia en el poblado de O Carqueixo (Lugo), su trabajo actual y las opiniones de sus compañeros y de los usuarios de los programas... así como declaraciones, tomadas a pie de calle, de personas anónimas que opinan sobre cómo se percibe a los gitanos desde la sociedad mayoritaria.

En el próximo número de *Gitanos*, incluiremos una reseña más amplia de este documental.

Ficha técnica:

Duración: 52 min.
Producción: Lobodocs
Productor/Director: Ricardo Lobo
Web: www.lobodocs.com
Distribución: www.journeymen.tv

El valí se rió de buena gana.
O valí asandiló.

-¡Infeliz! Yo he visto en sueños tres veces a una persona que me decía que en una casa de Bagdad...

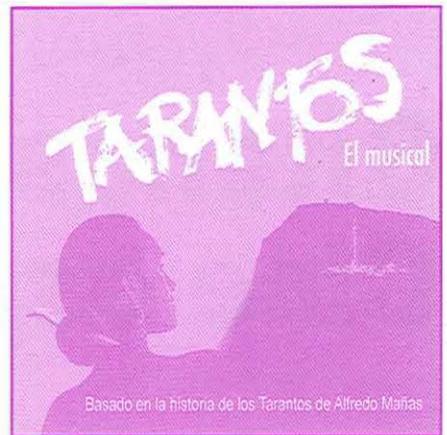
-"bi bajtaléa! Me diklém pe trin suné trin var manúses kái penélas mángue so ándo iék ker bagdáde..."

hay un patio con un pozo atorado por enormes riquezas. A pesar de esto, no me he movido. ísi iék doraló/palutno (andrutno kerésko tan) kái ísi iék putár perdó barvalimaténdar.

Toma estos dirhems para el viaje de vuelta y vete. No quiero verte más.
Me yanáv, ámi chi yav. Le akalá lové te les drrom palpalé. Chi kamáv te dikáv tut mái but."

El hombre regresó a su casa, que era la misma que el valí había descrito, cavó en su patio y, efectivamente, debajo de su pozo obstruido encontró la fortuna que buscaba.

O manús irindás kére, kái sas o ker kái pendás o valí, hunavdás ándo doraló tái tel o putár araklás o barvalipén savó rodélas.

Basado en la historia de los Tarantos de Alfredo Mañas

Tarantos. El musical

Musical basado en *La historia de los Tarantos*, de Alfredo Mañas, de la que se han hecho numerosas versiones de cine y teatro, incluida la película de Rovira Beleta que recibió una nominación a los Oscar como mejor filme extranjero en 1963 y fue protagonizada por Carmen Amaya y Antonio Gades.

Esta nueva versión, estrenada el 20 de septiembre en el Barcelona Teatre Musical, cuenta con treinta artistas en escena, bailando, tocando y cantando en directo. Cuenta la triple historia de amor imposible entre miembros de dos familias gitanas enfrentadas en el barrio barcelonés de Somorrostro. Soledad, la madre viuda de los Tarantos tiene tres hijos: Ismael, Alegrías y Salvador. Ismael se enamorará de Juana, una de las hijas de los Zorongo, liderada por Rosendo. A pesar de las pasiones enfrentadas, en palabras de su director, "el musical habla de las barreras de la paz y aporta un mensaje de esperanza".

Ficha técnica:

Libreto y dirección: Emilio Hernández.
Música: Juan Gómez Chicuelo, "Tomatito".
Coreografía: Javier Latorre.
Iluminación: Miguel Ángel Camacho.
Escenografía: Rifail Ajdarpasic y Ariane Isabell Unfried.
Vestuario: María Araujo.
Arreglos musicales: Enric Palomar.