

POR

Almudena
Villar

El fuentecantereño Francisco Suárez es el único gitano del mundo que dirige una orquesta sinfónica junto con la que pretende reivindicar la influencia del pueblo romaní en la música clásica

Francisco Suárez

NACIMIENTO ▶ FUENTE DE CANTOS, 22-IV-1953
TRAYECTORIA ▶ DIRECTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE ZAFRA Y DE LA

CORAL POLIFÓNICA SANTA CECILIA, PROFESOR DE SAXOFÓN, ESPECIALISTA EN MÚSICA ESPAÑOLA, GITANA Y FLAMENCO.

Director de la
European Romani
Symphony Orchestra

“A los gitanos nos han vitoreado y aplaudido en el escenario, pero nunca reconocido”

A Francisco Suárez no le cabe ninguna duda: los grandes maestros de la música clásica recibieron la influencia del mundo romaní. Esta aseveración, que él la expresa con la máxima contundencia, resulta de sus investigaciones por Europa y que plasmó en el libro *Los gitanos y la música*, editado por la Unión Europea. Ahora, se empeña con machaconería en reclamar este papel y, junto a conferencias y charlas, recorre el mundo con su orquesta sinfónica compuesta por 60 músicos gitanos.

-Usted es el director de la European Romani Symphony Orchestra. ¿Cómo llega a ser director de una orquesta sinfónica?

-En 1991, me invitaron al Parlamento Europeo para expresar mis opiniones sobre el futuro de la música en Europa. A raíz de esta charla, la Unión Europea me ofreció hacer un estudio sobre la música de los gitanos en Europa. Me recorrí todos los países de Europa recopilando información sobre el origen de la música gitana. Entre 1994 y 1995, observe en los países del Este que los gitanos eran músicos de música folclórica, pero también tocaban en orquestas sinfónicas. Me pregunté cómo puede sonar Johannes Brahms, Franz Liszt, Beethoven, Manuel de Falla, etcétera, en manos de una orquesta de gitanos. Al alcal-

de de Schoumen (Bulgaria) le gustó la idea porque en su pueblo había muchos gitanos que se dedicaban a la música clásica. Me dio todas las facilidades del mundo para crear esta orquesta. Mi idea era la misma que años después tuvo Baremboim, pero él dedicada a israelíes y palestinos, y encaminada a intentar unir a los pueblos separados por la guerras. Yo fragué una idea cultural y una necesidad de los gitanos de tener un centro donde poder hacer música y, con esta orquesta, concienciar a los que enseñan música clásica que los gitanos hemos contribuido al acervo musical europeo. Hay muchas músicas clásicas, operísticas y sinfónicas que tienen inspiración en el espíritu y la música gitana.

-Esta orquesta nace con el objetivo de reivindicar la aportación de la música gitana al repertorio sinfónico. ¿Cuál es esta aportación?

-Innumerables. Desde las óperas a la música sinfónica. Voy a contar dos historias. Durante las guerras prusianas, el reclutamiento estaba animado por una orquesta de músicos gitanos. Para ello, los gitanos inventaron una manera de hacer música: muy triste, al principio, porque llamaban a la casa de un hombre que iba a la guerra, pero, luego, había que alegrarle la vida de alguna manera y, cuando menos

se los esperaban, esa música triste se convertía en lo más frenético y rápido del mundo entero. Esta mezcla de lo lento con lo rápido se llama *berbunkos*. Estas canciones eran las que acompañaban a los soldados a la guerra. Se encargó a los gitanos porque eran los únicos capaces de expresar la tristeza y la alegría con un cambio radical en un solo segundo. De ahí, nacieron otras músicas que se convirtieron en la *carda* o *chazar*. Otra anécdota es que una de las piezas más famosas de Johannes Brahms son las danzas húngaras. Él las inscribió en el registro como suyas y, cuando se publicaron las partituras, un gitano amigo del compositor puso una denuncia en el juzgado y le dijo al juez que esa música no era de Brahms, sino suya. El juez le dio la razón, pero el gitano le dijo que, ya que se había demostrado su autoría, se las cedía a Brahms porque se harían más famosas con su nombre. Schubert se fue a vivir con los gitanos para copiar su música y en los tratados de Franz Liszt se dice que nunca jamás suena un violín como en las manos de los gitanos. Además, de siempre los gitanos hemos sido aplaudido y vitoreados en el escenario, pero nunca hemos sido reconocidos y yo busco este reconocimiento.

-¿Cómo es posible que se desconociera esta influencia del pue-

▶ BAREMBOIM

“A Baremboim le mueve la ilusión, como a mí. Los dos luchamos por algo en beneficio de los demás”

▶ LA MÚSICA CLÁSICA

“Los gitanos se están concienciando desde pequeños de que la música es algo más de lo que saben”

▶ APORTACIONES

“Para componer ‘El amor brujo’, Manuel de Falla se fue a vivir con los gitanos de Cádiz y Granada”

▶ BRAHMS

“Las danzas húngaras de Brahms eran de un gitano amigo y así lo reconoció un juez”

blo gitano en la música clásica?

-Esta es mi rabia y por lo que lucho. Yo soy profesor y músico clásico, también flamenco porque lo llevo en la sangre. En España, todo el mundo asocia los gitanos con el flamenco y, en otros países, las músicas tradicionales, pero lo que me preocupa es que dé tanto miedo a los clásicos reconocer que nos deben algo a los gitanos. ¿Por qué? ¿Qué les va a pasar? ¿Cuántos puntos van a perder? Lo digo en los conservatorios y los profesores me dan la razón, pero, canalla, cuando das la clase no le explicas a tus alumnos eso. No hay ningún libro ni norma que les obliguen, pero si tuvieran conciencia musical, y fueran leales y honrados con la música no les costaría ningún trabajo decirlo; sin embargo, no lo hacen. Otro problema es que los libros de texto tampoco lo recogen y, ahora, habrá que hacer la campaña correspondiente para decirle a ministerio que, cuando edite los libros de texto, ponga lo que le pertenece a los gitanos. Pero, a los gitanos se les debe mucho más a otros niveles culturales. Estamos en una guerra continua. No lo puedo entender, primero, como gitano y, últimamente, como persona. Reconozco que toda la música de Manuel de Falla la escribió él, pero se fue a vivir con los gitanos de Cádiz y Granada para poder escribir *El amor brujo*, pero él sí lo dijo.

Francisco Suárez
Radiografía

Una saga de músicos

Con seis años llegó al colegio de los Misioneros de la Preciosa Sangre de Fuente de

Cantos. Los curas le iniciaron en el mundo de la música, que no sólo se convirtió en su profesión, sino en una pasión que ha transmitido a la familia: "Mis hijos tienen las

esperanzas de conseguir parabienes hacia los gitanos a través de la música. Ostalinda, mi hija, estrenó ayer en Madrid con Canales y con Rafael Amargo. Es una de las mejores

flautas flamencas de España. Paquito, mi hijo, es percusionista sinfónico, pero también graba disco en Andalucía con grupos de aires nuevos dentro de la música flamenca".

►► El director: Francisco Suárez con su batuta, ayer sábado en el patio del parador de turismo de Zafra.

CARMEN APOLO

-Su orquesta se ha recorrido Europa.

-La orquesta comenzó a principios de este siglo, aunque mi nombramiento es de 1999. Ya ha tenido andadura suficiente, pero estamos con la recuperación de esa música histórica de los gitanos a través de una orquesta sinfónica, pero en ella también tienen cabida los músicos que no sean gitanos y que simpatizan con nuestra música. Lo que pretendo es revivir y que quede patente el espíritu gitano porque en nuestra música hay un espíritu diferente, aunque la música no es patrimonio de nadie, sino de la humanidad, pero nuestra interpretación de la amargura, la tristeza y la alegría con la que solemos interpretar forma parte de nuestro carácter interpretativo musical.

-Entonces, parece que la acogida del público es buena.

-Hasta ahora no me puedo quejar. El único inconveniente es que los conciertos de música sinfónica con 50 músicos, y nosotros somos 60, los desplazamientos y los hoteles cuestan mucho, entonces un concierto vale un dinero y, a veces, nos quieren contratar, pero al ver el caché se nos van para atrás. Tiene que ser instituciones, pero no me quejo porque estamos programando y tenemos propuestas para ir a Nueva York y una gira por América del Norte. También

para ir a Italia, Portugal, España y, en el 2008, Berlín, que van a recordar el genocidio de Auschwitz y necesitan músicos gitanos que hagan música en ese acto. Vamos a musicar unos poemas cantados en varios idiomas e interpretados por nuestra orquesta. Los músicos reciben las partituras con tres meses y las preparan. Luego, nos concentramos durante tres días. No necesitamos mucho tiempo juntos porque usamos el mismo idioma: la música

-Otro de los objetivos de la orquesta y de usted es acercar la música clásica a su pueblo. ¿Lo consigue?

-Sí, en los países del Este, pero no en España. Es difícil porque los gitanos tienen un camino: flamenco. Yo soy el único gitano director de orquesta de Europa y, además, con la suerte de tener una orquesta propia cosa que ninguno de los directores no gitanos del mundo tiene, con excepciones como Baremboim. Somos los dos únicos en el mundo que tenemos una orquesta. A mí me mueve la ilusión, igual que a Baremboim; luchamos por algo en beneficio de los demás porque ya estoy reconocido como director de orquesta y ya no quiero más. Si no consigo tener músicos en España, iniciar a gitanos para que sean músicos clásicos, esa lucha tendré que mantenerla. Algo se ha conseguido porque

AUTORRETRATO

¿Qué libro está leyendo en estos momentos?

'El alma está en el cerebro' de Eduardo Punset.

¿Qué viaje no ha hecho y le gustaría hacer?

La India, que es de donde venimos los gitanos.

Una ciudad para vivir.

Mi Zafra querida.

Un recuerdo de la infancia.

Los amigos que dejé y que no he vuelto a saber nada de ellos.

Una manía.

La puntualidad.

Un defecto.

Había mucho.

Una virtud.

Sinceridad.

¿Prefiere madrugar o trasnochar?

Me gusta trasnochar. Nunca me ha gustado madrugar.

¿Con qué personaje histórico le gustaría compartir una velada?

Con Beethoven.

¿Un rasgo que defina su carácter?

Estoy abierto a cualquier cosa o experiencia, por novedosa que sea y por muy mala que sea.

¿Su comida favorita?

El jamón de bellota.

¿Cocina?

No. Solo sé hacer un huevo frito.

¿Cuál es su idea de la felicidad?

Difícil, pero he conseguido la felicidad en muchas ocasiones. La felicidad es un cómputo de pequeñas cosas que te gustan y, cuanto tienes todo eso contigo, ya eres feliz. Tiene que entrar el amor, la familia y hacer lo que más te gusta, es decir, autocomplicencia.

tenemos una licenciada en flauta travesera en el Conservatorio de Badajoz, un estudiante de percusión sinfónica en el Conservatorio de Badajoz, una profesora de piano en Jerez de la Frontera, una profesora de guitarra clásica en Jerez de la Frontera, instrumentistas de viento en muchas de las bandas municipales de Andalucía, estudiantes en los conservatorios y en las escuelas de música. Los gitanos, ya desde pequeños, se están concienciando que la música es algo más de lo que saben, sin que olviden el flamenco. Yo hago flamenco en mi casa o donde quiero y, después, sinfónico cuando me dejan o tengo la oportunidad.

-También es una manera de romper con los prejuicios sociales.

-Evidentemente. Para que los prejuicios sociales se puedan romper y los estereotipos tan marcados desde hace mucho tiempo se puedan derrumbar de una sola vez, los gitanos tenemos la obligación de ir adquiriendo nuevos métodos y nuevas fórmulas que nos ayuden a ello, y la música siempre salva de algo. Es un lenguaje universal. Con la música puedes llegar a los corazones de mucha gente sin tener que pronunciar una palabra. Es posible que me entiendan mejor escuchando mi música que hablando.