

European Romani Symphonic Orchestra

De Zafra a Shoumen

A primera vista puede no tener la resonancia del *París-Tombuctú* de Berlanga, pero no es una ficción cinematográfica sino una realidad musical. Estas dos localidades, Zafra, en la extremeña provincia de Badajoz, y Shoumen, en la balcánica Bulgaria, representan uno de los anhelos profesionales del director de orquesta gitano Paco Suárez.

Este trayecto refleja la universalidad del lenguaje musical y la ausencia de fronteras para la cultura, ya que este músico español ha puesto en marcha la primera orquesta sinfónica gitana de Europa, la European Romani Symphonic Orchestra de Shoumen.

En este caso, la universalidad del lenguaje musical se topa con la realidad: el idioma. El búlgaro es totalmente desconocido para nuestro director; pero ha sabido solventar este contratiempo. "Yo no hablo búlgaro, ni romanés y los músicos no hablan otra cosa. Me comunico con ellos a través de un intérprete que me acompaña en los viajes y durante los ensayos, pero a medida que trabajamos juntos vamos entendiéndonos mejor".

Esta comunicación entre maestro e instrumentistas es fruto de todo un proceso de ensayos y compenetración y no es un impedimento serio para la realización de un proyecto que surgió de una inquietud: "después de dirigir algunas orquestas me quedaba la duda de cómo podría sonar una orquesta en manos exclusivamente de gitanos... ese *poderío*".

Este sueño musical que ha ido madurando con los años, tiene tras de sí el respaldo, la solidez y los conocimientos de un profesional formado dentro del mundo de la enseñanza musical y de la dirección de orquesta.

De profesión, director de orquesta

En la actualidad, Paco Suárez desarrolla su labor como director de la Escuela Municipal de Música de Zafra, la Banda Municipal de Música y la Coral Santa Cecilia de la misma localidad. Entre su obra destaca la composición y dirección de la *Misa Flamenca Gitana* para Televisión Española.

En 1990 ganó el Premio Nacional "Bravo" concedido por la Conferencia Episcopal Española, por sus trabajos en música clásica y en 1998 obtuvo el premio internacional "Phralipé" otorgado por el Instituto Them Romanó (Italia). Es igualmente presidente del Jurado Internacional del Concurso "Amico Rom", que se celebra en Lanciano (Italia).

Dentro de su preocupación por su comunidad, ha asistido al Encuentro Jóvenes Promesas gitanas, sobre la evolución de la música y el arte, en el Parlamento Europeo y en el Consejo de Europa. Es miembro del Comité internacional de la Aest Anglian Gypsy Council International Romani, UK.

Y fue a través de su participación en el European Working Group Gypsy and Travellers Education, grupo que coordina el Centre de Recherches Tsiganes de la Universidad de la Sorbonne de París, donde Paco Suárez contactó con Aleko Murdev, un músico búlgaro, con quien comenzó a dar forma a su idea de una orquesta filarmónica gitana. Murdev realizó una búsqueda concienzuda de estos "profesores" gitanos en los alrededores de Shoumen y consiguió formar una plantilla completa de músicos profesionales.

Esta orquesta cuenta con una peculiaridad especial y es que los instrumentistas son hombres y mujeres gitanos de más de 45 años. El dato de la edad, en palabras de Suárez, "es un síntoma de la pérdida de un oficio que siempre ha desempeñado el pueblo gitano. No hemos encontrado jóvenes gitanos búlgaros que se integren en nuestra formación".

La agrupación musical se establece en Shoumen con el patrocinio de las autoridades municipales de esta ciudad y comienza a hacerse realidad el ansiado proyecto de nuestro director extremeño. La European Romani Symphonic Orchestra de Shoumen (Bulgaria) es un hecho.

Esta agrupación musical no está exenta de sacrificios, ya que estos músicos residen en diferentes localidades y se reúnen fines de semana alternos en la ciudad balcánica para realizar sus ensayos. El ayuntamiento se hace cargo del desplazamiento, hospedaje y manutención de los profesionales, así como de la cesión del local de ensayo.

Tradición clásica y gitana

Paco Suárez ha estado viajando durante varios meses a esta localidad búlgara para seguir de cerca los ensayos del programa seleccionado. Un programa que aglutina piezas clásicas de la tradición europea con un acento gitano, o inspirados en la tradición gitana, de compositores tan variados como son Dvorak, Brahms, Falla o Sarasate.¹

Al ya nombrado poderío que imprimen los intérpretes gitanos a las composiciones clásicas, ha de unirse el amplio abanico de piezas que esta orquesta puede seguir añadiendo a su repertorio, ya que no sólo los grandes músicos que aparecen en su programa actual han compuesto obras de inspiración rom.

Esta orquesta tan especial, tiene repertorio para giras durante un largo tiempo, ya que desde el mayor de los vástagos de Bach, pasando por Berlioz, Ravel, Debussy y hasta Beethoven han visto y asimilado a sus composiciones la impronta de la comunidad zíngara de la época. Schubert o Brahms son otros dos claros ejemplos de esta profusión de ritmos gitanos en sus composiciones.

Pero dado que esta orquesta tiene la peculiaridad de la doble nacionalidad, a las obras ya representadas de autores españoles, hay que unir las danzas de Granados y las obras orquestales y pianísticas de Turina, para una futura interpretación.

Ante la extensa variedad de obras clásicas, esta orquesta presenta una novedad: la inclusión en su repertorio de algunos ritmos flamencos, como la soleá, las bulerías o los tan típicos tangos extremeños. Todos ellos acompañados por el grupo de música gitana Matipén Romanó Group.

Matipén Romanó Group es un grupo compuesto por jóvenes promesas de la música gitana española que aúna el saber y la tradición

de la música culta con la vanguardia y el genio intuitivo del flamenco. De esta simbiosis entre el formalismo de la European Symphonic Orchestra de Shoumen y el genio de Matipén Romanó Group ha nacido un espectáculo de flamenco sinfónico que no ha dejado indiferente al público de las ciudades donde se han presentado.

La gira, que comenzó en la ciudad anfitriona Shoumen y en la Sala Sofía de la capital Búlgara, fue solo el comienzo de la exitosa presentación que en palabras de su artífice "llenó el escenario de dominio, gente, cante y baile y fue una revolución, ya que el flamenco es una de las músicas más impactantes".

A lo largo del pasado mes de octubre, este espectáculo estuvo presente desde Roma hasta Cáceres, haciendo gala de su profesionalidad en los escenarios de Alcalá de Henares, Getafe, Sevilla, Mérida y Badajoz (con la colaboración de la Asociación Nacional Presencia Gitana).

Un paseo por la geografía española que ha servido para despertar las conciencias musicales de numeroso público e instituciones y no ha dejado de sorprender por la calidad instrumental de los músicos gitanos que componen y dirigen las dos formaciones protagonistas.

Esta iniciativa, que ha tardado varios años en concretarse, no ha terminado con la gira del año 2002. La expectativa que se ha generado por esta primera gira europea, solo ha hecho poner el acicate para una segunda donde se visitarán otras ciudades españolas, como Valencia y Castellón. En el ámbito europeo existen proyectos para realizar varios conciertos en las capitales comunitarias (Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo) en el mes de mayo, con motivo del Día de Europa.

Pero el proyecto europeo no se limita a las capitales europeas, estando en negociaciones para la representación en escenarios de Alemania, Polonia, Hungría o Rumania. Para ello, queda un largo camino salpicado de sesiones maratónicas de ensayos en Shoumen, de actualizar y ampliar un repertorio con aquellos temas de inspiración rom y, sobre todo, con el buen hacer de esos profesionales bajo la batuta del Maestro Suárez.

■ Laura Gómez

El programa aglutina piezas clásicas de la tradición europea con un acento gitano, o inspirados en la tradición gitana, de compositores tan variados como son Dvorak, Brahms, Falla o Sarasate

¹ En el nº 2 (oct-1999) de Gitanos, Pensamiento y Cultura, publicamos el artículo Música clásica, por Santino Spinelli y Paco Suárez, sobre las aportaciones musicales gitanas en los compositores clásicos, junto a una entrevista a Paco Suárez.