

VIDASGITANAS

LUNGO DROM

AC/E ACCIÓN CULTURAL
ESPAÑOLA

FUNDACIÓN
CAJAGRANADA

INTRODUCCIÓN

VIDASGITANAS es un proyecto del Instituto de Cultura Gitana –fundación pública del Ministerio de Cultura- que muestra la realidad social y cultural del pueblo gitano español. Se trata de una muestra integral y multimedia que ahonda en una visión moderna de un pueblo clave para entender la historia de Andalucía y la de España. Su cultura, sus formas de vida, su legado inmenso, su evolución histórica, su futuro, su conexión con la sociedad mayoritaria: todo, tratado de manera plástica a través de una exposición pionera que muestra al pueblo gitano de un modo no hecho nunca antes. Para ello, Vidas Gitanas contará con una variedad de recursos mostrando fotografía histórica, documentos, objetos, fotografía contemporánea, audiovisuales, música y tecnología de vanguardia.

La Chunga. Jaques Lèonard

La filosofía del Instituto de Cultura Gitana –resumida en su lema **“España también es gitana”**- se destila en toda esta exposición, impulsada por esta la principal institución cultural gitana en España, junto a Acción Cultural Española (AC/E), sociedad estatal organizadora de montajes expositivos internacionales de primer nivel. Un equipo multidisciplinar se ocupará del comisariado y de la producción de la exposición, seleccionando las obras y trasladándose a diferentes ámbitos gitanos para elaborar los estudios de caso, que, a modo de instantáneas, servirán para ilustrar el presente de este pueblo.

Un catálogo con grandes firmas de pensamiento e investigación gitanas y no gitanas –muchas de ellas pertenecientes al Consejo Académico del Instituto de Cultura Gitana- y una página web que conectará el espacio virtual con la sensibilidad pro-gitana en todo el mundo, componen algunas de las actividades de refuerzo y difusión. Además, la inauguración estará concebida como una gran fiesta de tributo a la cultura gitana, y en ella participarán importantes artistas de diferentes estilos musicales, en donde se podrá contemplar desde el flamenco más puro, a la música clásica o el hip hop español de conexión gitana.

Exposición:

VIDASGITANAS
LUNGO DROM

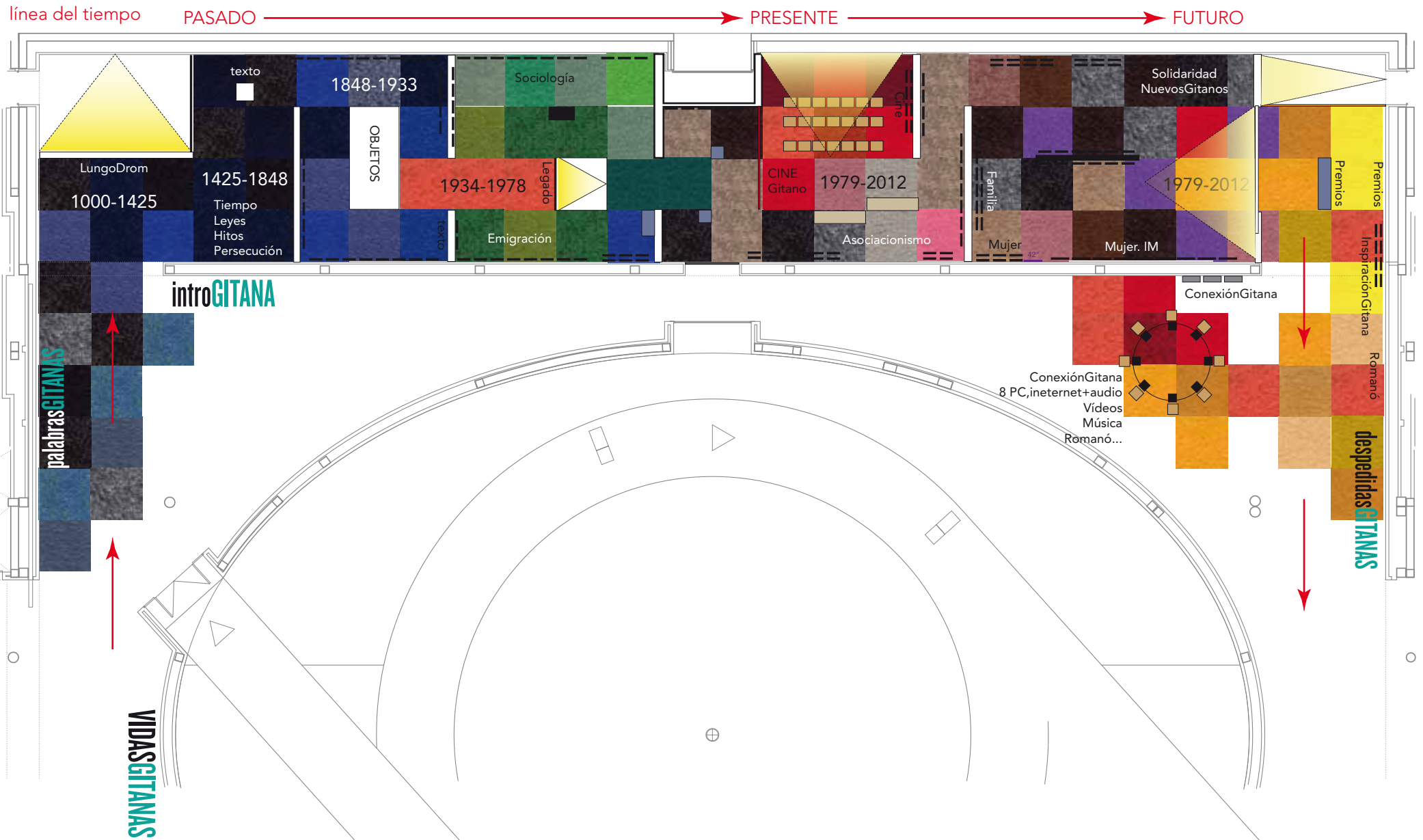
LA EXPOSICIÓN

La muestra ocupará 800 m2 del vanguardista Centro Cultural Caja Granada - Memoria de Andalucía, colaborador de la exposición. Su inauguración está prevista para febrero de 2012 y en ella se mostrará la realidad del pueblo gitano de hoy, partiendo de su historia, donde se evocarán los grandes maestros de la pintura que se han inspirado en los gitanos españoles para su arte y podrán contemplarse las mejores fotografías hechas en España sobre el mundo gitano: las maravillosas aproximaciones de Catalá Roca, Colita, Flamenco Project, Jacques Léonard o Isabel Muñoz –quien realiza expresamente fotografías y un montaje audiovisual para esta muestra- se conjugan con fotoperiodismo de primer nivel y hasta con objetos que cobran vida y la aventura de Internet. Todo en un entorno en el que el visitante se siente inmerso desde la salida de la India del pueblo gitano mil años atrás hasta su fascinante futuro en la España del siglo XXI.

Los gitanos -o *romà*, en el idioma propio romanó- son la minoría más importante de Europa, pero en gran medida aún desconocida y desconsiderada por la sociedad mayoritaria. Su antigua forma de vida viajera, mantenida durante largos siglos, les ha hecho centrarse en su comunidad, algo a lo que ha contribuido el racismo padecido en las diferentes sociedades donde han convivido. Todo ello ha desembocado en una gran falta de conocimiento sobre su realidad, lo que provoca un profundo alejamiento cultural de este pueblo presente en nuestro país desde hace más de quinientos años.

La exposición **VIDASGITANAS** pretende paliar esto a través de un viaje dinámico, sensorial, profundo y atrayente: gran parte de la sociedad desconoce la cultura y la vida de sus vecinos gitanos. Y para el visitante gitano esta muestra será una celebración identitaria y resultará sorprendente y ensoñadora. El conocimiento mutuo es la base para una convivencia respetuosa y enriquecedora para todos.

Como se ha dicho, objetos originales que caracterizan al pueblo gitano, fotografías, vídeos interactivos, obras de arte, libros, grabados, textos de todo tipo serán las piezas que compongan esta muestra, dividida en tres ámbitos: pasado (El camino recorrido), presente (Vidas Gitanas) y futuro (Futuro Gitano). Realmente, estos dos últimos compondrán un mismo hilo conductor que se hilvana de un modo imperceptible para el espectador

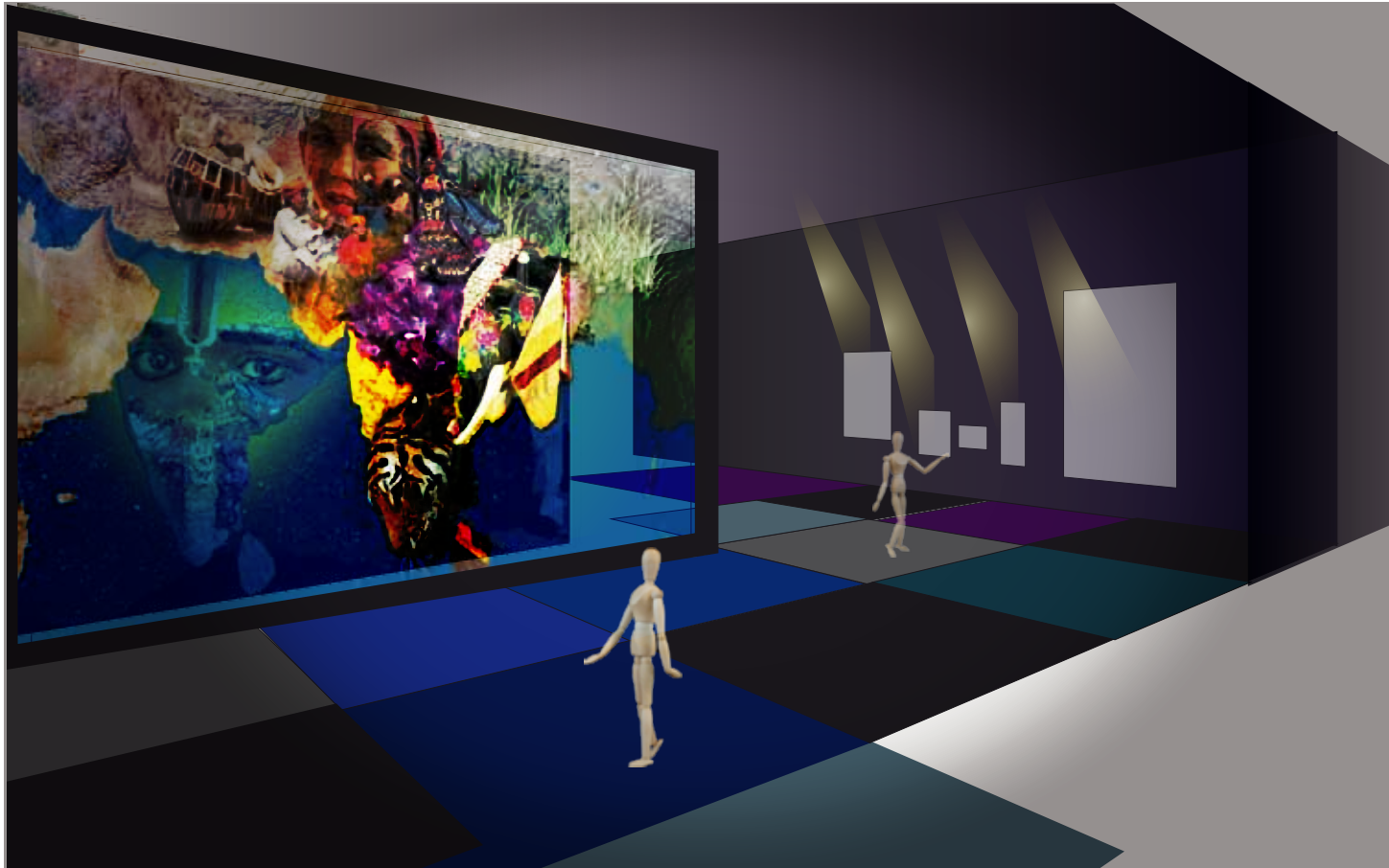

Herreros. Azulejo S.XV

PASADO

Para entender la historia más reciente del pueblo gitano es necesario volver la mirada hacia su origen. Se extendieron por el mundo desde la India hace más de 1000 años, y esto ha definido las relaciones con los pueblos con los que han convivido. Lo que equivale a decir, en la práctica, grandes zonas del mundo entero, desde toda Europa a África, Asia y América.

Desde su éxodo -salvo un inicial periodo de prosperidad, motivado por la curiosidad que despertaban hace casi seiscientos años- su historia ha venido marcada por la opresión y la marginación, con episodios dramáticos tan habituales como ignorados, desde la esclavitud feudal en Transilvania hasta el Holocausto en la Europa Central de la Segunda Guerra Mundial, donde fueron exterminados más de medio millón de gitanos. Su supervivencia, no exenta de dificultades, es esperanza para un pueblo que a pesar de no haber tenido nunca un territorio común, ha sabido mantener identidad y raíces hasta constituirse como la minoría europea más numerosa con más de ocho millones de personas de las que casi un millón son españolas.

LUNGO DROM. El largo viaje gitano, de la India a su llegada a España

La exposición plantea un recorrido por la historia del pueblo gitano, que estará dividido en dos secciones:

Diáspora gitana: donde brevemente se relata el viaje de los gitanos desde la India hace mil años y su expansión por toda Europa. Para lo que utilizaremos de apoyo al discurso museológico un audiovisual y piezas como: mapas, reproducciones de dibujos y grabados

Hacia hoy: donde se abordan sus relaciones con los payos desde el siglo XV hasta nuestros días. Desde el periodo inicial de acogida –eran considerados peregrinos- amparados por el Papa y recibidos y alojados en las distintas cortes, hasta la persecución paulatina por todos los estamentos llegando incluso a la esclavitud.

En el caso español, encontramos y veremos las distintas pragmáticas y leyes a lo largo de nuestra historia que decretaban su persecución. La narración histórica cuenta con el asesoramiento del prestigioso historiador Antonio Gómez Alfaro.

Grabados y trabajos de todo tipo que nos muestran la dificultad y los escollos del camino, enriquecido con distintas estampas y hasta momentos que simbolizan y muestran la cotidianidad de los gitanos a lo largo del tiempo en sus oficios tradicionales y en el ámbito familiar. Este recorrido llegará hasta la transición democrática, en medio del chabolismo y la denigración franquista, y el momento más decisivo para el pueblo gitano actual.

Nos apoyaremos en muy escogidas piezas como publicaciones, fotografía histórica y vintage, grabados y determinados objetos de vestuario o piezas de uso cotidiano que nos ilustran, con un montaje impactante: algunos objetos hablan literalmente al visitante, para contarle la historia y el papel de ese objeto en la vida gitana. Con ellos se pretende mostrar las raíces de este pueblo y su influencia sociocultural en nuestro país.

La lectura de manos. Michelangelo Caravaggio. Musée du Louvre. París

Lucía, Jitana.
Postal.
Fotógrafo: Señán y González
S. XIX

En estos estudios de caso, se rescatarán objetos que las familias han custodiado durante largo tiempo y que aportan mucha información sobre su pasado. En ocasiones, estos objetos han pasado de generación en generación, sin que las familias conozcan el cometido original de lo que guardan. Piezas de artesanía, varas, viejas pipas, bastones, herramientas de trabajo, prendas de vestir, instrumentos musicales o adornos indumentarios son algunos de los objetos que podrán contemplarse en la exposición.

No faltará material audiovisual y una aproximación documental, así como el papel de la lengua gitana, el romanó, y sus avatares históricos y sociolingüísticos que dieron lugar al caló hablado por los gitanos españoles.

Museográficamente, el montaje nos transporta a la esencia de la cultura gitana. El azul, en distintos tonos y variantes hacia el amarillo o el rojo, en representación de los cielos, nos acompañará a lo largo de todo el recorrido. Una proyección nos narra el viaje milenar donde el público se desliga de la realidad exterior para sumergirse en un universo distinto. Un gran mapa nos muestra geográficamente por momentos históricos el recorrido de los gitanos, desde su salida del subcontinente indio hasta su plena expansión por Europa y desde allí al continente americano. La cultura gitana ha sido secularmente ágrafa y como tal, será la palabra la que nos conduzca y guíe por esta muestra. Han sido los estudios lingüísticos los que nos han dado las claves de los recorridos de la itinerancia gitana.

Cómo evoluciona su posición, de un pequeño brote de admiración que producen en los primeros contactos históricos a una absoluta represión, persecución e incluso exterminio, que narraremos a través de una semi-penumbra con documentos de época, grabados y fotografías.

Alegrías

Julio Romero de Torres

Óleo sobre lienzo

1917

Córdoba

Madame D'Ora. París. Francia. Circa 1920

Los objetos de uso cotidiano escogidos para ilustrar la historia gitana, se ubicarán en vitrinas a las que siempre acompañará un audio concentrado a través de campanas, con explicaciones, comentarios y palabras en romanó.

Tanto la creación “paya” como gitana, se han inspirado en esta cultura. Se confrontan estas dos visiones de una misma realidad. Entramos en un ámbito, puramente museístico, textos de sala, piezas en vitrinas y sobre pared, documentos fotográficos históricos y objetos, conviven en los diferentes espacios.

LEGADO GITANO

Retrato. Anglada-Camarassa y partituras de Falla y Albéniz

El retrato de una época fotografiado por Jaques Léonard. Décadas de los 50 a 70

El Farruco y Carmen Segura. 1983

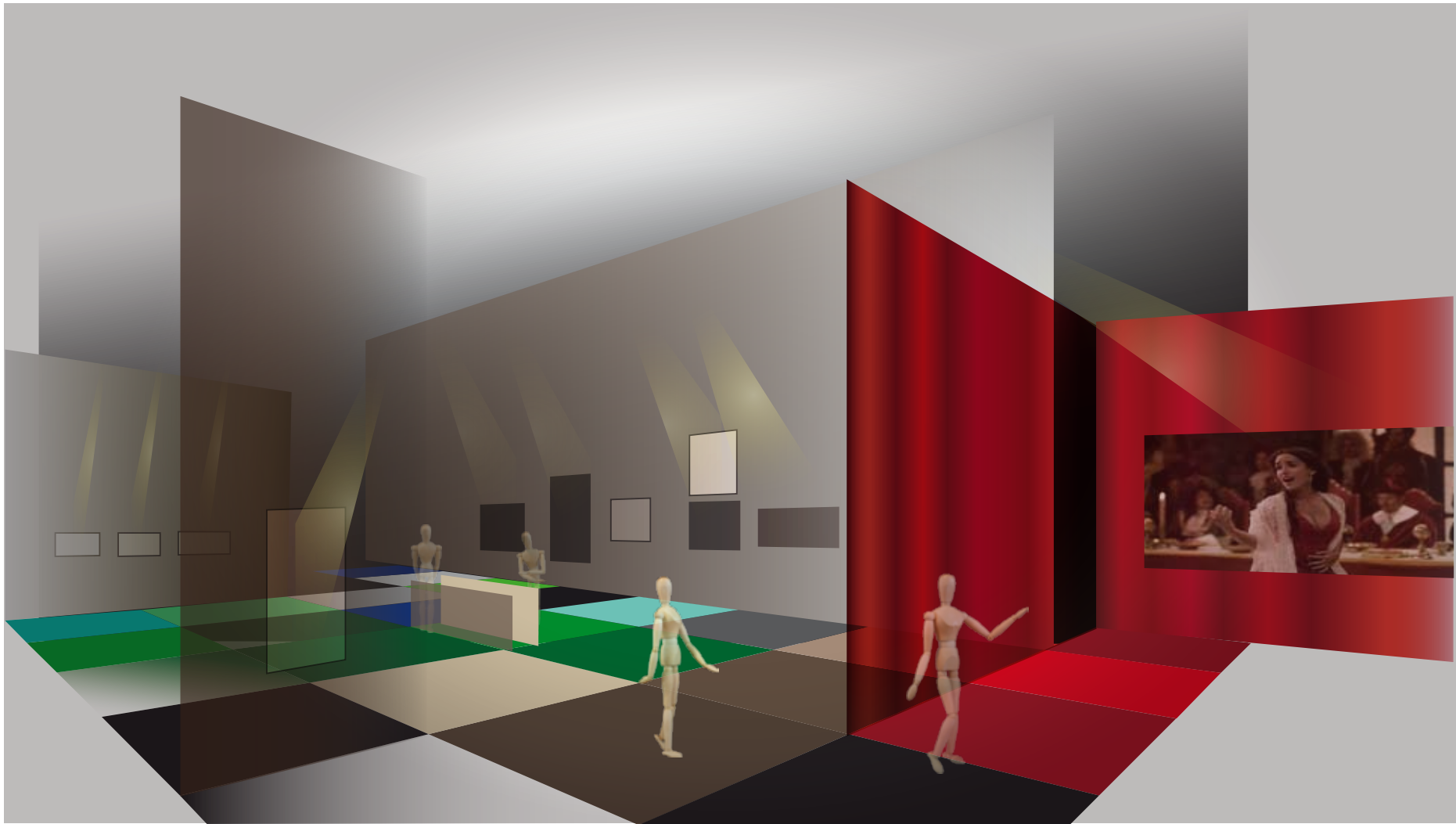

Camarón de la Isla

PRESENTE

El llamado “movimiento asociativo gitano” empezó en los años 80, y seguimos su aproximación de reivindicación social a través de la época contemporánea; además, maestros, artistas flamencos, creadores plásticos, vendedores ambulantes, predicadores, políticos, retratistas, sociólogos, cantantes de hip hop, tratantes de caballos, filólogos, empresarios, abogadas, realizadores audiovisuales, diseñadoras de moda, periodistas, dependientas de grandes almacenes, ebanistas, estudiantes universitarios, técnicos municipales, policías y guardias civiles. Son algunas de las profesiones ejercidas por ciudadanos gitanos en nuestro país, quienes, aun así siguen siendo el grupo étnico peor valorado por la sociedad española, cargando colectivamente con trasnochados estereotipos y prejuicios.

Esta radiografía de la realidad mayoritaria y menos conocida de los gitanos se mostrará a través de una galería de retratos realizados por reconocidos fotógrafos contemporáneos. Un texto relacionará a cada uno de estos personajes con su contexto.más activos de hoy.

Vista interior de la exposición, CineGitano y Presente Gitano.

De manera transversal, la música -y especialmente el flamenco- acompañará al visitante a través de toda la muestra. Desde lo más clásico a lo más rompedor se podrá escuchar y sentir. Al mismo tiempo, la exposición dispondrá de una sala de cine para ver y entender la conexión gitana con este arte, a través de una selección de fragmentos de películas en las que los gitanos españoles son protagonistas.

Este segundo ámbito trata de desvincular la imagen de marginación y de atraso de los gitanos a través de estudios de caso, donde se relate la forma de vida de familias y comunidades gitanas españolas. Con ello se pretende romper también con los tópicos que les rodean sobre sus costumbres y su forma de vida, enfrentando al espectador con una realidad gitana tan mayoritaria como sorprendente y cruda, sin maniqueísmos ni tópicos.

Revisaremos el panorama de los artistas y profesionales gitanos que destacan en la actualidad. También un recorrido por oficios comunes –camareros, dependientas, trabajadores en la construcción- que forman parte de la realidad gitana de hoy- Revisaremos el papel de la educación, de la religiosidad, del mercado ambulante, del salto del campo a la ciudad, el estado de la erradicación del chabolismo, las aspiraciones y los retos de un pueblo heterogéneo, pero con un arraigado sentimiento compartido de su gitaneidad, su romipen. Seguiremos la estela de las personalidades premiadas por el Instituto de Cultura Gitana, en sus Premios de Cultura Gitana 8 de Abril, que se han convertido en una referencia para entender quién-es-quién en la vida de este pueblo y en su incidencia sobre la sociedad mayoritaria.

Gitanos del siglo XXI se enfrentan a los retos de futuro para proyectar su gitaneidad. A dónde miran y a qué aspiran y cómo se generan nuevas formas de convivencia. Las oportunidades y las obligaciones que tiene frente a ella la juventud, su relación con los estudios y con los posibles ghettos -viejos y nuevos, de todo tipo- que se crean a su alrededor. Se hará una selección de jóvenes gitanos de distintas capas sociales -mujeres, especialmente-, y cómo afrontan su porvenir en un mundo al que pertenecen, pero frente al que aún pueden parecer extraños.

Cómo ser gitano, en fin, en un mundo payo globalizado y ultratecnológico. El proyecto mira al futuro y nos enseña lo que hacen los gitanos más activos de hoy.

FUTURO

Los gitanos se encuentran hoy en la encrucijada de buscar una nueva posición en la sociedad actual y conciliarlo con su forma de vida heredada y con su cultura distintiva. La sociedad que mayoritaria también se enfrenta al reto de conocerlos mejor y de establecer relaciones más enriquecedoras con una cultura que, en el caso de España, le ha aportado elementos muy importantes tanto en la lengua -el castellano está impregnado de lo que se llama gitanismos, o palabras de origen gitano- como en el arte y hasta en la propia configuración de la identidad nacional. España, de hecho, está considerada internacionalmente como ligada a lo gitano. Y al gitano español se le considera diferente del resto, íntimamente unido a la identidad del país al que pertenece, y mucho más presente en la sociedad y en sus resortes que los gitanos del resto del mundo.

El refuerzo de la identidad, el fomento del aprendizaje del idioma romanó, el dejar atrás las partes más confusas de la tradición, son algunas de las estrategias para el futuro; pero también lo son la participación directa de los gitanos en la sociedad española, formándose como ciudadanos del siglo XXI. La cultura gitana se empieza a estudiar en la Universidad, y el Instituto de Cultura Gitana editará todo un compendio textual para el aprendizaje del romanó. A través de ordenadores, el visitante, convertido en viajero, verá cómo la red ofrece y conecta a los gitanos españoles con el mundo y viceversa, y la influencia de las redes sociales. El cómic, las nuevas músicas -incluso de baile vanguardista-, la moda, los nuevos modelos familiares, la incorporación al mundo universitario, el arrollador paso de la mujer: todo se mostrará a la persona que recorre Vidas Gitanas ayudándole a descubrir un mundo que late a la vez que sus propios sentidos. Sabrá, tras el viaje, que resulta necesario que gitanos y no gitanos, en Andalucía, en España, en este siglo, nos conozcamos más y mejor.

Salida de la exposición con montajes audiovisuales. FuturoGitano

PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Una exposición como la que planteamos tiene un enfoque global sobre la historia y el futuro del pueblo gitano. Por ello, consideramos que las actividades complementarias que proponemos ayudarán a este objetivo y serán un complemento tan útil como formativo para lo que significa la cuestión gitana, y la propia percepción de la muestra que planteamos:

- **Mesas redondas:** cuestiones como el papel de la nueva mujer gitana, la apuesta por Internet y la inclusión de lo gitano en la blogosfera, el combate del racismo en el nuevo siglo, o la relación entre gitanos españoles y los romà venidos del Este, pueden ser algunos de los temas clave, tratados con expertos españoles y extranjeros.

- **Actividades para niños:** en forma de talleres lúdicos donde los niños puedan aprender a través de la metodología de la educación intercultural los ejes de la cultura gitana. Diferentes maestros gitanos pueden traer juegos basados en su propia cultura milenaria, material educativo infantil, muestras de la aplicación de las nuevas tecnologías a la cultura gitana y hasta manuales para niños para aprender los rudimentos del idioma romanó como un juego.

- **Actividades para jóvenes:** Queremos proponer a gitanos poco convencionales desde músicos, cuentacuentos, pintores o raperos y graffiteros para que muestren sus obras a los chavales jóvenes en pequeños talleres participativos.

Grupo, La Excepción.

NOCHEGITANA

La relación del espíritu gitano con el arte es histórica. En los últimos años se ha disparado y diversificado internacionalmente, desde el folk al hip hop, desde la electrónica a las raíces más profundas.

Como complemento artístico más lúdico, en la inauguración apostamos por una noche en que daremos a conocer la idiosincrasia gitana más hedonista, internacional y chic, algo que sorprenderá a muchos descubriendo lo que "está de moda" en las principales capitales del mundo. Podemos combinar la actuación de flamenco clásico con música de cámara, cantautores gitanos y hasta disc jockeys de música gitana

VIDASGITANAS
LUNGO DROM

CATÁLOGO

Se trata de una colección de textos de primera calidad sobre la socio-cultura gitana española. El catálogo contará con artículos de reconocidos expertos, reproducciones de las piezas que ilustran la exposición y los retratos fotográficos realizados expresamente para esta muestra. Debido a la escasez bibliográfica sobre el mundo gitano, pasará sin duda a ser una publicación de referencia. Miembros muchos ellos del Consejo Académico del Instituto de Cultura Gitana –Teresa San Román, Tomás Calvo Buezas, Carmen Garriga, Miguel Roper- y un largo etcétera, desgranar todo lo que cualquiera necesita saber sobre las aportaciones e influencias gitanas en la cultura española.

UNIVERSIDAD

La exposición se desarrolla con la voluntad de llegar al mundo educativo y universitario, necesitado de conectar con la cultura gitana, como sucede en otros países –Francia o Inglaterra- donde se investiga académicamente sobre ella de un modo constante. Así, la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo de Granada ha mostrado su apoyo al proyecto de Vidas Gitanas.

COMISARIADO:

Elvira Marco

Joaquín López Bustamante

Joan Oleaque Moreno

Enrique Bonet (diseño expositivo y museográfico)

José Manuel Gómez (coordinador de AC/E)

Elvira Marco es especialista en proyectos expositivos, asesorando a organismos públicos y privados, ha trabajado también para la administración pública, formando parte de la Sociedad Estatal de Acción Cultural Exterior. Su trabajo le ha llevado a organizar un gran número de exposiciones en espacios culturales en España y en el extranjero colaborando con las principales instituciones culturales de todo el mundo como el Museo Guggenheim de Nueva York, el Museo de Arte Contemporáneo de Tokio o el Museo de Nacional de Antropología de México. Además es Directora del Programa de Instituciones Culturales de IESE Business School y colaboradora del Real Instituto Elcano de Relaciones Internacionales y participa habitualmente en programas de formación para gestores culturales en foros especializados.

Joaquín López Bustamante es parte del Instituto de Cultura Gitana desde su fundación, entidad en la que desarrolla actividades de gestión cultural en diferentes ámbitos: literatura, cine, música. Gitano de formación autodidacta, ha sido miembro de la Junta Directiva de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España y Vicesecretario General de Unión Romani; miembro de la dirección de la Red Internacional Romeurope, y del equipo investigador del programa de la Unión Europea "Los gitanos en una Europa ampliada". Es autor de numerosos artículos publicados en libros y en revistas especializadas. Entre 1999 y 2005 fue director de la revista de investigación gitana I Tchatchipen. Ha impartido conferencias y cursos en distintas instituciones sociales y académicas. Es miembro del Consejo Asesor del Instituto de Cultura Gitana y director de la revista Cuadernos Gitanos.

Joan M. Oleaque es periodista y profesor de Periodismo (Universidad Internacional Valenciana/ V.I.U). Es gitano, ha trabajado desde hace más de 20 años como colaborador de diferentes medios de comunicación como el diario El País, la revista Lars y la publicación Cuadernos Gitanos, de la que es miembro de su consejo de redacción. Ha colaborado con la televisión inglesa Channel 4 y con el programa 30 Minuts de TV3. Es autor de dos libros periodísticos, Desde las Tinieblas (2002, Empúries/ Diagonal, Premio Internacional Rodolfo Walsh de Narración de no ficción en la Semana Negra de Gijón) y En èxtasi (Ara llibres, 2004). Ha realizado una reciente estancia de investigación para su tesis doctoral en la Universidad de Lancaster (Reino Unido) junto a la catedrática Ruth Wodak, una de las mayores figuras internacionales en el análisis crítico del discurso aplicado a medios de comunicación, entre otros ámbitos.

Enrique Bonet, museógrafo, desde 1995 ha participado en más de 120 proyectos expositivos para instituciones nacionales e internacionales y entre sus trabajos más recientes están: María Lionza, Cristina García Rodero, Sala de Exposiciones de la Comunidad de Madrid; Yves Saint Laurent: Diálogos con el Arte. Caixa Galicia, La Coruña; Tapices de Carlos III. Instituto Cervantes, Alcalá de Henares; Modachrome. Museo del Traje, Madrid; Tamara de Lempicka, Casa das Artes.Vigo; Isabel Muñoz. Centro Cultural de la Villa, Madrid; Ten Views, Metropolitan Museum Tokyo.