

Luces de bohemia. Artistas, gitanos y la definición del mundo moderno

Del el 2 de febrero al 5 de mayo se mostró en la Fundación Mapfre (Madrid) esta interesante exposición que presenta los orígenes de la bohemia artística y su relación con la representación de los gitanos en el Arte.

A través de un centenar de obras maestras, de artistas como Goya, Watteau, Gainsborough, Boucher, Teniers, Corot, Delacroix, Courbet, Manet, Degas, Sorolla, Sargent, Signac, Van Gogh y Picasso, entre otros, se narra la historia de la creación de la bohemia artística, y de cómo esta historia se entremezcla con el prestigio artístico de los gitanos y vagabundos.

La exposición cuenta con préstamos de las más prestigiosas instituciones internacionales, entre las que cabe destacar el Art Institute de Chicago, la New York Public Library, la Morgan Library and Museum y la Hispanic Society, de Nueva York, el State Hermitage Museum, de San Petersburgo, el Musée d'Orsay, el Musée du Louvre y el Centre Pompidou, de París, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de Madrid, el Museo Picasso de Barcelona, el Museo Van Gogh de Ámsterdam o la Tate de Londres, entre otros.

La exposición ha sido co-organizada por Fundación Mapfre y la Réunion des musées nationaux-Grand Palais de París y, desde septiembre de 2012, pudo visitarse en el museo Grand Palais de París. Sin embargo, en la versión madrileña se han incorporado cambios importantes, que hacen hincapié en la imagen de los artistas internacionales sobre los gitanos españoles o en la importancia que el mito de la bohemia parisina tuvo para Picasso y otros grandes conformadores de la modernidad.

Presentación a los medios

Dos días antes de su apertura al público, tuvo lugar el 31 de enero en el auditorio de la Fundación Mapfre una rueda de prensa en la que participaron el presidente de la Fundación, Alberto Manzano, y los comisarios de la muestra Sylvain Amic, director de los Museos de Rouen y Pablo Jiménez, director del Instituto de Cultura de Fundación Mapfre.

Kees van Dongen. 'Gitana', 1911. Centre Pompidou.
© Kees Van Dongen, VEGAP, Madrid, 2012.

El director de Cultura de Fundación Mapfre, Pablo Jiménez, destacó de esta exposición presentada meses atrás en París, la importante labor de adaptación al contexto español, especialmente en lo tocante a la temática gitana, “algo especialmente grato a la tradición de la pintura” reforzando por ejemplo contenidos sobre el mito de la gitana andaluza, “uno de los tópicos internacionales de finales del XIX”.

Señaló las conexiones entre los artistas bohemios y los gitanos (bohemiens, en francés), tema clave en esta muestra, cuyos orígenes habría que buscar en la pérdida de apoyo de los artistas de sus sustentos tradicionales en la Iglesia o los mecenas, y su decisión de vivir entonces “como gitanos”, algo que prefigura el mito del artista moderno, con figuras centrales como Van Gogh en la pintura o Rimbaud en la poesía.

Para Pablo Jiménez, de estos vínculos originales poco queda en la actualidad, ya que “mientras aquellos artistas bohemios gozan ahora de gran reconocimiento y valoración en el mercado del arte, los gitanos siguen siendo un pueblo marginal, olvidado por todos”. Y desde esta perspectiva señaló cómo esta exposición tiene la virtud de contar con un “argumento”, con muchos temas para la reflexión, algo no siempre posible en una muestra, y al mismo tiempo puede verse solo por su belleza, por la extraordinaria calidad de las obras seleccionadas.

Sylvain Amic, director de los Museos de Rouen (Francia) y comisario de la muestra original presentada en el Grand Palais de París, destacó también la excelente labor de adaptación al contexto español, si desmerecer por ello el importante papel que juega en la muestra “la tradición antigua en Francia de fascinación por lo gitano”.

Una muestra significativa de la temática gitana

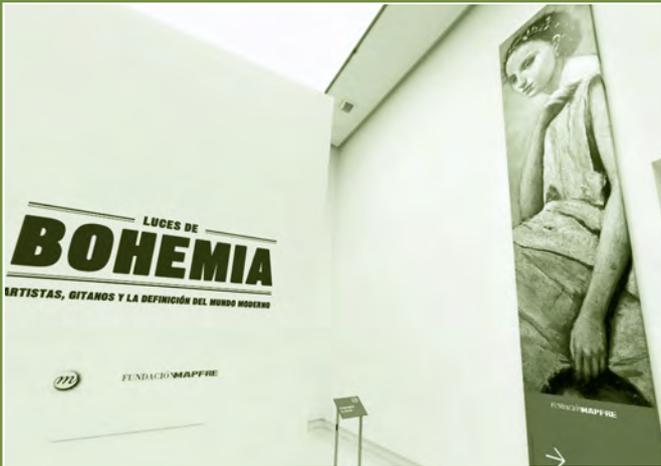
Si bien, como indicó Pablo Jiménez, la exposición no ha podido entrar en otros muchas ramificaciones de esta temática de lo gitano en otras Artes (con autores tan emblemáticos como Lorca o Cocteau) ni, por otra parte, se detiene en la aportación gitana a la pintura (que podría ser tema de otra exposición), la selección de cuadros y algunos objetos y esculturas es muy representativa y con obras de extraordinaria calidad. Entre otras muchas, encontramos por ejemplo:

- Los gitanos en camino (c. 1621), de Jacques Callot
- Paisaje con cueva y un grupo de gitanos (c. 1640), de David Teniers
- La gitana y sus hijos (c. 1853), de Gustave Coubert
- Los gitanos (1862), de Edouard Manet
- Gitana con pandereta (1865), de Jean-Baptiste Corot

Jean-Baptiste Camille Corot. 'Gitana con pandereta', c. 1865.
© RMN-Grand Palais (Musée du Louvre) / René-Gabriel Ojéda

- Bohemia bailando en un jardín, en Granada (c. 1872), de Mariano Fortuny
- Las caravanas, campamento gitano cerca de Arlés (1888), de Vicent Van Gogh
- Andares gitanos (1902), de H. Anglada-Camarasa
- Baile gitano en una terraza de Granada (1903), de Ignacio Zuloaga.
- La paloma (1904), de Isidre Nonell
- Joaquina la gitana (1914), de Joaquín Sorolla
- Campamento gitano (1912-1913), de John Singer Sargent
- Gitana (1911), de Kees van Dongen
- Corro de gitanos (c. 1925), de Juan de Echevarría

En Francia se conocía a los gitanos como «bohemios» por la creencia tan generalizada como errónea de que este pueblo nómada procedía de la región checa de Bohemia. Desde el inicio del Romanticismo, los artistas europeos, atraídos por el orientalismo, trataron la cultura y costumbres gitanas –exóticas y desconocidas para ellos– de forma pintoresca durante muchos años, alimentando mitos que con el tiempo se mostraron alejados de la realidad. Pero la atractiva vida errante de este pueblo, sus costumbres alejadas de los acomodados modos burgueses de la época, su amor por la expresión artística y la libertad, propiciaron una feliz analogía entre los gitanos y los artistas de la cultura emergente, muy distinta de la academia imperante hasta entonces.

En el siglo XIX, Henri Murger escribió las *Escenas de la vida bohemia*, una historia de amor, con el arte y la vida paupérrima de los creadores parisinos como trasfondo. La obra fue adaptada a la ópera, y la versión de Puccini convirtió el romance entre una modista y un poeta en una historia sociocultural universal completada por un coro que reflejó la calamitosa existencia de los pintores, los músicos, los filósofos y otros genios creadores aún por descubrir en el barrio latino.

Las vanguardias creativas posteriores parecen haberse alumbrado también al amor de la humilde luz de vela que da origen a la trama, en ambientes tan precarios que una corriente de aire inesperada podría cambiar el curso de los acontecimientos. Y quienes no procedían de tan humildes ambientes han buscado en esa sugerente penumbra la inspiración para sus obras, ya fuese en las apasionadas tertulias de oscuros cafés, en la realidad alternativa de los locales nocturnos o en la soledad de sus estudios y talleres.

■ Texto de la *Guía ilustrada de Experimentación artística* de la exposición *Luces de bohemia* (p.2).

Catálogo y programa educativo

Los contenidos del catálogo, además de servir como complemento de la visita, ahondan en temas específicos como la representación de los gitanos en la pintura española o la gestación del mito del artista bohemio, y cuenta con la reproducción de todas las obras acompañada de su ficha catalográfica completa. Cabe destacar entre los artículos sobre temática gitana el titulado “Gitanos en el arte español” a cargo de Eduardo Quedada Dorador y Carmen González Castro, de la Universidad de Granada [Ver reseña en la sección de Mediateca de este mismo número].

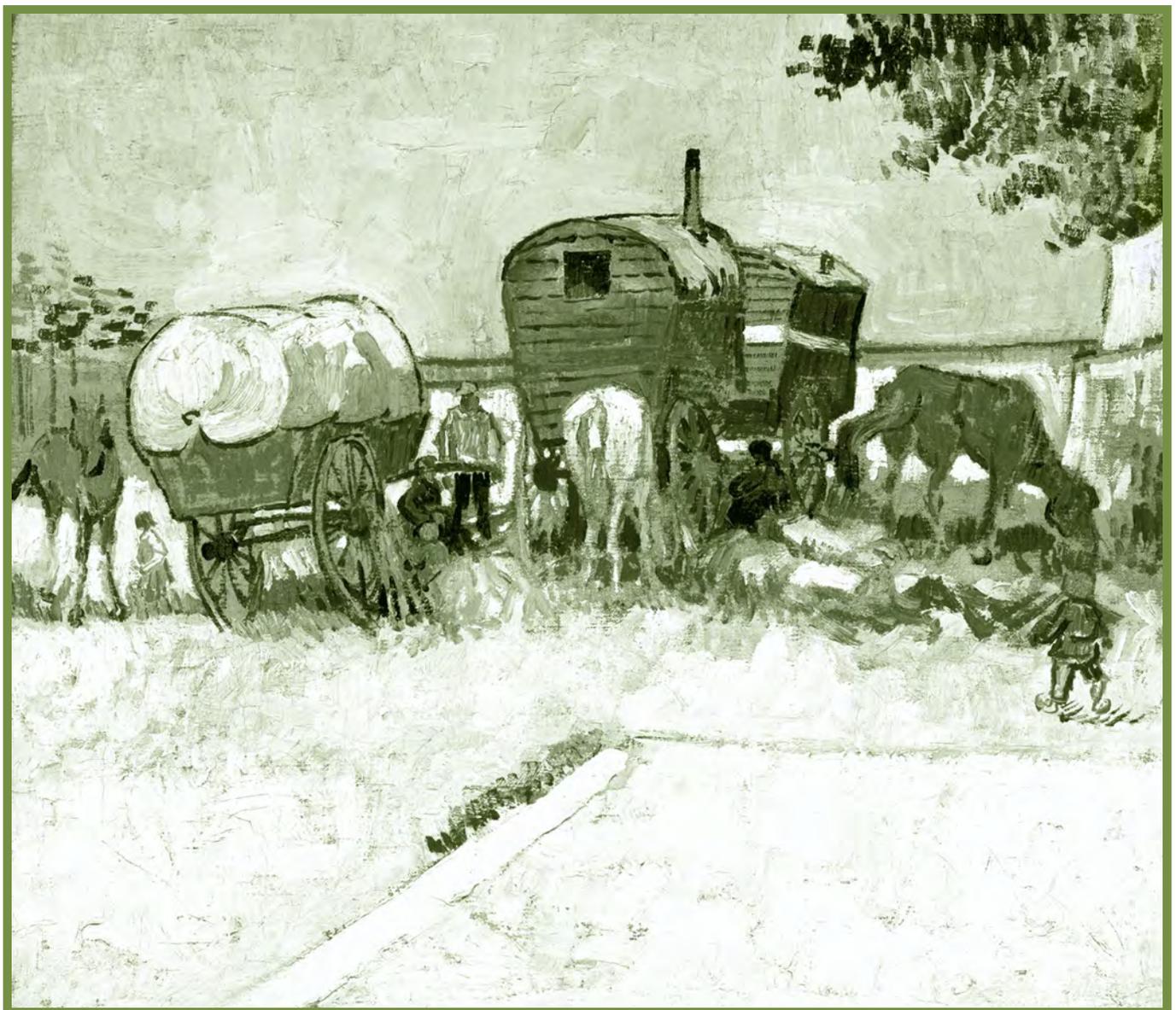
Por otra parte, de forma paralela a la exposición se ofrecieron una serie de visitas-taller dirigidas a colegios y familias sobre “El mito del artista bohemio”, así como una breve pero muy interesante “Guía ilustrada de experimentación artística” sobre la exposición.

Más información:

La web de la exposición, en especial a través de su “visita virtual”, recoge una amplia información sobre sus contenidos: www.exposicionesmapfrearte.com/lucesdebohemia ●

Joaquín Sorolla.
'Joaquina la gitana', 1914.
© Museo Sorolla, Madrid

Vincent van Gogh. 'Las caravanas, campamento gitano cerca de Arles', 1888.
© RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski

Premios “8 de abril 2012” y Jornadas “Gitanos, una nueva mirada” del Instituto de Cultura Gitana

La entrega de los Premios de Cultura Gitana 2012 se desarrolló en conmemoración del V aniversario de la constitución de la Fundación Instituto de Cultura Gitana y tuvo lugar el 4 de diciembre en el Auditorio del Centro Cultural Conde Duque de Madrid, sede temporal en esos momentos de la exposición Vidas Gitanas. Los premiados fueron:

Joaquín Albaicín - LITERATURA Y ARTES ESCÉNICAS

Escritor, conferenciante y cronista de la vida artística. Entre otras obras es autor de novelas como *La serpiente terrenal* o los ensayos *En pos del sol* (sobre la historia y la mitología gitanas) y *Gitanos en el ruedo*.

Manolo Gómez - PINTURA Y ARTES PLÁSTICAS

Pintor autodidacta. Ha realizado más de una veintena de exposiciones colectivas e individuales en España. Muchas de sus obras, de temática gitana, han sido portadas de revistas. La última es un mural sobre el Samuradipen.

Los Chunguitos y Los Chichos - MÚSICA

Artistas gitanos creadores de lo que se podría denominar como rumba urbana de raíces gitanas. Los Chichos triunfaron durante la transición y lograron un extraordinario éxito comercial. Las composiciones de Jeros, fallecido en 1995, han influido en muchos artistas. Los Chunguitos pertenecen a la familia Salazar, la dinastía del cantaor Porrina de Badajoz. Iniciaron su carrera en los años ochenta en Madrid y sus conciertos congregaron durante la movida al público más heterogéneo.

Àngels Barceló - COMUNICACIÓN

Periodista. Sus informaciones sobre las expulsiones y la discriminación sufrida por los gitanos en Francia e Italia contribuyeron a poner en la agenda informativa las políticas antigitanas.

Carmen Garriga Boadella - INVESTIGACIÓN

Socióloga, trabajadora social y profesora. Ha desarrollado su labor en la intervención social, la docencia e investigación académica en la Universidad de Barcelona y como asesora de instituciones y asociaciones gitanas.

Ricardo Borrull - A LA CONCORDIA

Fundador y actual presidente la Asociación de Enseñantes con Gitanos, fue uno de los primeros gitanos universitarios de nuestro país. Ha trabajado como maestro en el Centro de Escolarización Gitana de Valencia y asesor en el Centro de Profesores.

Pablo Vega y Miguel Ángel Vargas - NUEVOS CREADORES

Realizador audiovisual, Pablo Vega es uno de los jóvenes artistas gitanos con mayor proyección. Creador de la productora Dika Audiovisual con la que ha realizado numerosos trabajos de video clips musicales, campañas publicitarias y documentales. Miguel Ángel Vargas, Licenciado en Historia del Arte y Dirección Escénica, es un artista vinculado a la producción teatral que ha participado en numerosos espectáculos en calidad de actor, músico, director, productor y hasta técnico.

Francisco Romero López, Curro Romero - A TODA UNA TRAYECTORIA

Tomó la alternativa en Valencia en 1959 y en su larga carrera como matador de toros son ya legendarias sus actuaciones en Las Ventas de Madrid y en la Maestranza de Sevilla. Por diversos motivos, es un artista muy querido y respetado por la comunidad gitana.

Jornadas

Por otro lado, el Centro Cultural Conde Duque de Madrid acogió también durante 4 días (del 15 al 18 de enero) las Jornadas “Gitanos, una nueva mirada”, que contó con dos mesas redondas: “La gitania en el siglo XXI” (15 enero) y “Los gitanos en los medios de comunicación” (17 enero) y se proyectaron los documentales *El Fabuloso Sabicas*, homenaje al guitarrista Agustín Castellón Sabicas, en el centenario de su nacimiento y *Romña, mujeres gitanas de Huesca*, ambos con coloquio posterior. ●

La cultura gitana, invitada de honor de la 47 edición de la Feria del Libro Vasco de Durango

La cultura gitana fue la invitada de honor de la 47 edición de la Feria del Libro y Disco Vasco de Durango (Vizcaya) que se celebró a principios de diciembre de 2012.

La Fundación Secretariado Gitano colaboró activamente en este importante acontecimiento cultural con el envío de una amplia muestra de sus publicaciones (monografías, revistas, carteles, vídeos...).

Por su parte, la Asociación sociocultural gitana Kale Dor Kayiko recogió en un amplio dossier la presencia gitana y su programa específico de actos en esta 47ª edición de la Durangoko Azoka (con talleres infantiles, cuentacuentos, charlas y presentación de materiales didácticos, conciertos...).

Puede descargarse en:

<http://www.kaledorkayiko.org/doc/actividades/IJITO%20dossier.pdf>

Un gitano triunfa en la Berlinale

Nazif Mujic, gitano de nacionalidad bosnia, ganó el 16 de febrero el Oso de Plata al mejor actor de la 63 edición del festival de cine de Berlín (Berlinale), por su actuación en la película *Un episodio en la vida de un reciclador de metales* (Epizoda u Zivotu Beraca Zeljeza).

Esta película, de Danis Tanovic, versa sobre una familia gitana de Bosnia y Herzegovina a la que ningún hospital se presta a darles asistencia médica tras un aborto natural que tiene la mujer, porque no poseen seguro médico, pese a que su vida corre peligro. Una situación de desesperación para ambos protagonistas que no pueden hacer nada para evitar.

Como declaró el director, no son gitanos errantes, sino asentados como el resto de sus vecinos, que se ganan el sustento con la chatarra y desguazando automóviles. Pese a todo, su situación es de absoluta precariedad, tanto como el motor del viejo coche que les deja tirados en la nieve en medio de la emergencia. "No es solo un retrato del desamparo y la exclusión, sino también de la solidaridad, la pertenencia a un colectivo que solo se tiene a sí mismo".

La película ha sido también galardonada con el Gran Premio del Jurado, el Oso de Plata. ●

Gitanos, arte y cultura romaní

"Gitanos" es un magazine cultural semanal de RNE-Radio Exterior, de 50 minutos, que busca difundir la gitanidad a través de las más diversas manifestaciones culturales mostrando las numerosas aportaciones e influencias de los gitanos y de lo gitano en la cultura española y europea.

El programa, que comenzó su andadura el 1 de diciembre de 2012 está presentado y dirigido por Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga. Los ficheros de audio pueden descargarse desde esta página web:

<http://www.rtve.es/alacarta/audios/gitanos> ●

