

El Tiempo de los Gitanos, ópera-punk en lengua gitana

La Ópera de la Bastilla de París fue el emblemático escenario escogido para el estreno de la "ópera-punk en lengua gitana" *El tiempo de los gitanos*, concebida por el director de cine Emir Kusturica a partir de su película del mismo nombre (premio al mejor director en el Festival de Cannes de 1989), con música de The No Smoking Orchestra, banda de rock de la que fue también miembro el propio Kusturica.

Emir Kusturica, director de cine, músico y productor, nació en Sarajevo en 1954. Ha dirigido cortometrajes, varias películas para TV y ocho largometrajes, algunos de los cuáles han recibido los más importantes galardones: dos Palmas de Oro en Cannes por *Papá está en viaje de negocios* (1985) y *Underground* (1995), o el Oso de Plata de Berlín (premio especial del jurado) por *Arizona Dream* (1993) entre otros muchos.

Esta versión operística de la película *El tiempo de los gitanos*, con textos en romaní, ha sido coproducida por la Ópera Nacional de París y el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, donde podrá contemplarse la próxima temporada.

Recogemos a continuación algunos comentarios publicados en la prensa española con motivo del estreno en París el pasado 26 de junio, que en general reflejan una buena acogida del espectáculo (si es que los aplausos y ovaciones del estreno son prueba de ello, en un escenario de esta categoría).

Así, el diario *El País*, tomando como fuente a la Agencia EFE, recuerda en primer lugar las similitudes y diferencias con la película: "La obra de tristísimo final no es una copia conforme al filme, sino que tiene vida propia, según ha recalcado el artista y granjero ecologista, que compuso parte de la música junto con Dejan Sparavalo, Nenad Jankovic y su hijo, Stribor Kusturica. El también alcalde no electo de Drvengrad (Pueblo de Madera), nombre de la ciudad ideal que hizo construir a 200 kilómetros de Belgrado, quiso evitar una transposición musical de su famoso filme, pues "esto es un teatro y las reglas del juego son muy diferentes", ha explicado."

En cuanto al argumento y los personajes señala que "Todos ellos estarán encabezados por Perhan (Stevan Andjelkovic), el hijo natural de un soldado y de una gitana, perdidamente enamorado de su vecina, Azra (Milica Todorovic), cuya madre quiere casarla con hombre rico. Mientras sueña con hacerse millonario a toda costa, el joven vive con su abuela, su hermana, gravemente minusválida, y un tío mujeriego que corteja también a su amada. Los dos jovencísimos y desconocidos protagonistas fueron descubiertos en un concurso televisivo local, que, sin embargo no ganaron."

Finalmente, el diario recoge algunos comentarios sobre el resultado final del espectáculo y las reacciones del público: "El artista de Sarajevo controla absolutamente los hilos artísticos de su ópera punk, desde la dirección de escena a la composición musical -dirigida por Dejan Sparavalo- y el guión, escrito junto con Gordan Mihic y que inspiró a Nenad

Jankovic el texto definitivo. Del punk al rock, el folk balcánico, la música clásica y la canción tradicional gitana centroeuropea, los estilos musicales serán diversos y se anuncian ya "temblores" entre los abonados históricos de la ópera de París para con esta creación, que su autor sitúa "más cerca" de la comedia musical que de la ópera. Poco le importa a Kusturica, quien a sus 52 años se "divirtió" tanto en este proyecto lírico que asegura sentirse capaz de "dejar el cine" y dedicarse a hacer "sólo óperas". "Cuando se echa marcha atrás" en la historia del cine, se descubre que "todo viene de la ópera", ha subrayado Kusturica."

Otro de los diarios españoles que se hicieron eco del estreno —en este caso incluyendo además una crónica de su corresponsal en París, Rubén Amón— fue el diario *El Mundo*. Esta crónica, entra mucho "más al trapo" en las valoraciones y en la descripción del ambiente de la representación, algo que, por lo que relata, no dejaría a nadie indiferente: "Unos 10 minutos antes de iniciarse el espectáculo, comparecía Emir Kusturica en el patio de butacas vestido de guerrillero. Le miraban de soslayo los millonarios de la platea. No concebían que el templo operístico de La Bastilla pudiera frecuentarse con melena desordenada, botas cheguevaristas, pantalones de soldado y camisa de corte paramilitar.

Dos horas después, los mismos espectadores de postín le aclamaron anteanoche hasta quedarse roncos. Tenía miedo Kusturica de los esmóquines, de los caniches virtuales y de la vacuidad, pero el estreno de *El tiempo de los gitanos* se ha convertido en el mayor éxito plebiscitario de la temporada. Fue una profanación vistosa y concelebrada. Había megafonía y guitarras eléctricas. Saltimbanquis y enanos. Derviches y zíngaros. Mafiosos y obispos. Plañideras y santones. Policías y ladrones. Un mosaico de inspiración bal-

cánico-felliniana que parecía escabullirse de su definición formal. *Opera punk*, la había bautizado el visionario de Sarajevo. (...)

En definitiva, el corresponsal Rubén Amón, valora sin duda la valentía y los alardes de la puesta en escena, pero echa en falta la verdadera dramaturgia y engranaje de una obra redonda y clásica, como quizá lo vayan siendo ya —salvando las distancias y los géneros— algunas de sus películas: "Casi 20 años después, la elegía gitana reaparece capitidismínida. No sólo porque el espectáculo parisino se presenta sin la banda sonora de Goran Bregovic (se divorciaron artística y personalmente). También porque la audacia y el lirismo del guión original se estrechan ahora en una fórmula anecdótica para servir de frágil argumento a la sucesión compulsiva de los números musicales.

Kusturica no ha escrito el libreto ni ha participado apenas en la partitura. Ha cedido las responsabilidades en Nenad Jankovic, un demiurgo del dios balcánico que imita el lenguaje del maestro y redundante en su propia caricatura. Quizá porque las ideas se acaban o porque Kusturica vive de las rentas. Especialmente en Francia, donde ha conquistado una pareja de Palmas de Oro en Cannes y donde sobrevive como niño bonito de la cultura ex alternativa. Así se explica la actitud propiciatoria de la platea, sin menoscabo de muchos aciertos en el espectáculo y de muchas novedades en la historia del teatro. Nunca había corrido con libertad una familia de ocas vivas y alegres. Tampoco se había visto bailar a un cardenal ni introducir en el escenario un pavo más grande que King Kong.

Son los guiños vistosos y efectistas de un espectáculo que permite a Kusturica emplearse en el papel de director de escena. Lo hace con criterio y estética cinematográficos; utiliza con habilidad la tecnología, aunque *El tiempo de los gitanos* se resiente de la heterogeneidad; adolece de una fuerza dramática; y resiste en pie gracias a los destellos tragicómicos. (...)

La provocación fue aceptada con el mismo espíritu académico y el mismo entusiasmo burgués que las otras excentricidades de salón. Incluida la aparición colosal de Robert de Niro en *Taxi driver*. (...)

Ha perdido pegada y audacia el cineasta, pero ahora lo celebran como a un clásico. Emir Kusturica no está en el underground, sino en los cócteles y en la superficie de la gauche caviar." ■

– Fue una profanación vistosa y concelebrada. Había megafonía y guitarras eléctricas. Saltimbanquis y enanos. Derviches y zíngaros. Mafiosos y obispos. Plañideras y santones. Policías y ladrones. Un mosaico de inspiración balcánico-felliniana que parecía escabullirse de su definición formal. Opera punk, la había bautizado el visionario de Sarajevo (Rubén Amón)

Vertiges, un espectáculo musical de Tony Gatlif

Quince largometrajes y galardones como la Palma de Oro de Cannes avalan la carrera cinematográfica del director franco-argelino Tony Gatlif, de orígenes gitanos y uno de los principales valedores del cine de esta temática a nivel internacional, con obras emblemáticas como *Les Princes*, *Lacho Drom* o *Gadjo Dilo*.

Su nuevo proyecto, tras la película *Transylvania*, se trata de un espectáculo musical, *Vertiges*, del que es responsable de la puesta en escena, decorados, adaptación musical y textos, y en el que participan más de 40 artistas, muchos de ellos españoles.

En algunas entrevistas le llaman "el gitano loco", pero también se le califica de muy profesional y de marcada personalidad. Tony Gatlif está creciendo más y más y haciendo de su nombre una marca empresarial, ahora no sólo como director de cine sino también como director de teatro o musicales con su espectáculo *Vertiges*.

Tony Gatlif presenta en esta obra las raíces del flamenco y la juventud de la música y el baile gitanos, reuniendo en el mismo escenario a artistas gitanos de distintas nacionalidades, sobre todo españoles, como los bailarines José Romero, Kelian Jiménez o Nino de los Reyes, cantoras como La Caïta de Extremadura, la presencia de Iván y Lucky Losada (quien coordina con Gatlif el Grupo Flamenco) junto a otros muchos que aportan sus instrumentos, bailes, música y personalidades en representación de una gran variedad de países y regiones: Irán, Marruecos, Transilvania, Hungría, Francia, Siria y, por supuesto, España.

En *Vertiges*, descubre a los jóvenes que participaron en su película *Lacho Drom* (1995), que hoy son adultos y brillantes músicos, redescubre la voz magnífica de La Caïta o la voz de Érica, gitana húngara, a quien sigue desde que tiene 6 años. Él conoce a Samar Charifi una cantante siria y a su marido Isam y habla de ella como de una "Oum Kalsoum" moderna (por la cantante egipcia también conocida como Umm Kalzum, que fue un auténtico fenómeno social en los años 50 y 60).

Los títulos, así como los nombres tienen que ver con los viajes del camino que van cruzando buscando el duende gitano desde los Balcanes hasta Andalucía. Un espectáculo que, como bien dice su nombre, da

"vértigo" y que Gatlif ha podido exhibir durante la gira veraniega 2007 por muchos teatros europeos: Alemania, Polonia, Berlín, Roma y en más de siete ocasiones en diferentes puntos de Francia.

En los años 60 Tony Gatlif, dejó Argelia y descubrió el cine gracias a un maestro. Después se inscribió en el cine club de Jean Vigo en el que se proyectaba una vez por semana una película que servía de materia prima a sus cursos. Fue entonces cuando Tony Gatlif comenzó a construir su cultura cinematográfica. Tony montó la obra *TNP* de una pieza original de Edgard Boond, puesta en escena por Claude Régy. Paralelamente a este espectáculo, Tony Gatlif escribió su primer guión inspirado en su propia experiencia de un centro de rehabilitación y delincuencia en la calle.

■ Susana Jiménez

Filmografía de Tony Gatlif

1975 - <i>La tête en ruines.</i>	1996 - <i>Mondo</i>
1978 - <i>La terre au ventre</i>	1997 - <i>Gadjo dilo</i>
1981 - <i>Corre le gitan (Corre gitano)</i>	(<i>El extranjero loco</i>)
1983 - <i>Les Princes</i>	1999 - <i>Je sus né d'une cigogne</i>
1986 - <i>Rue du départ</i>	2000 - <i>Vengo</i>
1989 - <i>Pleure pas my love</i>	2002 - <i>Swing</i>
1990 - <i>Gaspard et Robinson</i>	2004 - <i>Exils</i>
1993 - <i>Latcho Drom</i>	2006 - <i>Transylvania</i>
1995 - <i>Lucumi, l'enfant rumbeiro de Cuba</i>	

Drom. Un viaje a través de la danza de Rajastán a España

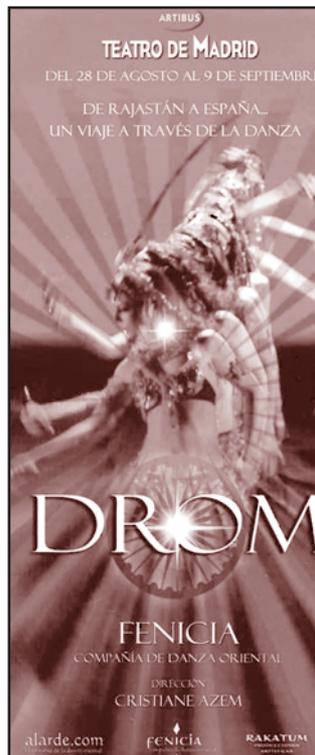
Drom, que en romaní significa "viaje" o "camino", narra a través del baile el largo viaje emprendido por los gitanos desde el Rajastán (en la India), pasando por Persia, Turquía, centroeuropa, Egipto y Francia, hasta llegar a España.

Este espectáculo de *Fenicia – Compañía de Danza Oriental*, dirigido por Cristiane Azem, se presentó en Madrid del 28 de agosto al 9 de septiembre en el Teatro de Madrid.

"Drom parte de Rajastán con un baile de la cultura Kabelia, colorista, alegre, vital... En su periplo hasta Persia, nos trae el misterio de las danzas tribales con espadas de las montañas donde se han instalado. En Turquía, la fuerza y vitalidad de una música concebida para entretener, y un baile concebido para seducir. En centroeuropa, la melancolía y el desgarramiento de un pueblo se transforma en circo, en fantasía, contrapunto al inefable destino desvelado por las cartas... Ya en Egipto, el misterio de los desiertos se convierte en fiesta de ritmos y fuego, donde la unión entre la cultura árabe y la gitana se ha transformado en elemento autóctono de doble procedencia. En su paso por Francia, Drom nos lleva a Sainte Marie de la Mer, lugar de peregrinación y muestras de devoción a Sara, la virgen negra de los gitanos. De ahí a España, llegamos a Granada, donde una canción Andalusí nos abre las puertas de la Alhambra y un *quejío* flamenco nos lleva al Albaicín, a las cuevas donde termina nuestro viaje".

Más información:

<http://www.cristianeazem.com/drom>

Septiembre. Encarcelados, enamorados

Septiembre es el documental que relata la vida de cuatro hombres y mujeres obligados a vivir el amor desde la prisión. El amor es el hilo conductor de este documental, apoyado en el festival de la canción que cada Septiembre se celebra en la prisión de Soto del Real (Madrid).

Tras su nominación al Oscar con *Balsero* Carles Bosch, se enfrenta ahora a la producción y aceptación de este film, que documenta los deseos, sentimientos, emociones de personas a quienes la vida les da una segunda oportunidad encontrando el amor en una situación en la que para muchos de ellos, es límite. Un proyecto este documental del que el director se siente "muy orgulloso, ya que es capaz de emocionar al público", y que, de momento, ha recibido el Premio Especial del Jurado del Festival de Miami y una mención del jurado en el Festival de Cine Español de Málaga.

El director Carles Bosch, se ha inspirado en las vidas de algunos reclusos, sus familias y sus historias de amor. Una de estas historias es la de un chico gitano y su mujer que le espera en la calle tras las rejas, pero que viven intensamente su amor. Los otros protagonistas también son reclusos y reclusas de las cárceles madrileñas Soto del Real y Valdemoro.

Uno de estos protagonistas es Arturo Jiménez Muñoz, un gitano que 'canta como los ángeles' y tiene 10 canciones compuestas por él y una maqueta. Arturo ha participado en algunas de las actividades del equipo Fundación Secretariado Gitano en el Centro Penitenciario de Soto, aunque está asignado a la prisión de Valdemoro.

El estreno del documental se realizó en el Centro penitenciario de Soto del Real. En él estuvieron varios integrantes del equipo de la FSG de esta cárcel y participaron en la rueda de prensa en representación de la revista *Nómadas* que elabora este equipo en el marco de su programa de actuación en centros penitenciarios. ■

El sueño de una noche de verano

Esta novedosa adaptación del clásico de William Shakespeare, a cargo del dramaturgo Juan Bosco, con dirección de Tamzin Townsend y producción musical del ex Ketama Antonio Carmona, se ha representado en los últimos meses en teatros y festivales de toda España.

El Festival de Teatro de Málaga, los teatros Albéniz y Gran Vía de Madrid o el Festival Internacional de Teatro de Vitoria han sido algunos de los escenarios donde se ha programado esta versión de *El sueño de una noche de verano*, dirigida por Tamzin Townsend la responsable del montaje en España de *El método Grönholm*.

La ambientación de la obra cambia radicalmente con respecto al original (1595) y los bosques frondosos ingleses se sustituyen aquí por las playas mediterráneas, y las hadas y elfos se mezclan con el mundo de los gitanos.

Antonio Carmona, responsable de la producción musical, ha compuesto los 8 temas que suenan en la obra, interpretados por un violín, un acordeón, una guitarra y un contrabajo.

El reparto está compuesto por Asier Etxeandía, Claudia Giraldes, Javier Godino, Eduardo Mayo y otros 12 jóvenes actores españoles (entre ellos también Alba Flores, hija del fallecido Antonio Flores).

Más información (incluido un vídeo del *making off*) en: www.imagina-producciones.com ■

– Los frondosos bosques ingleses se sustituyen aquí por las playas mediterráneas, y las hadas y elfos se mezclan con el mundo de los gitanos

El lobo de los cuentos

"Solo hace falta un cuento para que te hagan lobo". Con este subtítulo se presenta este documental, dirigido por Daniel Lavella, que nos muestra cómo a través del miedo se configuran cuentos y personajes, estereotipos y prejuicios, con los que se justifican muchas acciones discriminatorias.

A través de testimonios de personas de diferentes edades y etnias se muestran una serie de reflexiones que intentan cuestionarnos: ¿qué es la discriminación?, ¿cómo se manifiesta y dónde?, ¿por qué y para qué discriminamos?, ¿qué consecuencias tiene en nuestras vidas un trato discriminatorio? ¿qué valor le damos a esa experiencia?

El documental hace un recorrido por nuestra historia reciente, con aquellos sucesos en los que este tipo de actitudes hicieron y hacen un daño irreparable, como por ejemplo, las teorías evolucionistas y el fundamentalismo cultural.

Estrenado el 14 de junio en los cines Palafox de Madrid, el documental ha sido galardonado recientemente en el VIII Festival de Cine de Pamplona con el Premio Educactif 2007, que reconoce la labor de personas o instituciones a favor de la educación de los más jóvenes a través del audiovisual. Ha sido presentado también (fuera de concurso) en el Festival de CineEspaña en Toulouse y en la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine por la diversidad cultural "El ojo Cojo".

El lobo de los cuentos es un proyecto de la Asociación Columbares con producción de Diversidad Visual, S.L. Algunas de las secuen-

cias de fueron rodadas en el Centro Adalí Calí de la Fundación Secretariado Gitano en Madrid.

Más información (y visionado del trailer) en: www.diversidadvisual.com/ellobo ■