
Juli Vallmitjana

TEATRO DE GITANOS
Y DE LA VIDA

Seguido de

LA ENTRADA PATÉTICA
DE LOS GITANOS EN LAS LETRAS
OCCIDENTALES

por Fernand Baldensperger

Edición y prólogo de Joana Masó
Presentación y edición crítica de los textos
a cargo de Ignasi-Xavier Adiego

FLAMENCO Y CULTURA POPULAR

ATHENAICA

EDICIONES UNIVERSITARIAS
EDIÇÕES UNIVERSITÁRIAS

¿Qué condujo a Juli Vallmitjana (1873-1937), a partir de 1906, a desplazarse regularmente desde el barrio de Gràcia de Barcelona, donde vivía y trabajaba en el taller familiar de argentería, hasta la montaña de Montjuïc y el barrio de Hostafrancs al encuentro de las comunidades gitanas? Tras una primera formación como pintor, contexto en el que entabló amistad con Nonell, Canals o Picasso, no sabemos qué lo llevó a transitar entre la Barcelona modernista y el mundo moderno de los bajos fondos y la vida gitana para consagrarse a la literatura. Desde el aprendizaje autodidacta del caló de los gitanos catalanes, Vallmitjana trabajó en la escritura de obras de teatro y cuadros de costumbres gitanas, que leemos hoy sabiendo que su literatura es un preciado repositorio léxico, archivo único de registros del habla caló de principios de siglo dentro del espacio literario.

FLAMENCO Y CULTURA POPULAR

Director del Consejo: **Pedro G. Romero**
Plataforma Independiente de Estudios de Flamenco
Moderno y Contemporáneo (pie.flamenca)

Consejo editorial: **José Luis Ortiz Nuevo**
pie.flamenca
Fundación José Luis Ortiz Nuevo
Georges Didi-Huberman
pie.flamenca
École des hautes études en sciences sociales
Patricia Molins
pie.flamenca
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
José Manuel Gamboa
pie.flamenca
Sociedad General de Autores y Editores
Gerhard Steingress
Universidad de Sevilla
María García Ruiz
El Dorado, Sociedad flamenca barcelonesa
Curro Aix
Universidad de Pablo de Olavide
Rocío Plaza Orellana
Universidad de Sevilla
Carmen Linares
Premio Nacional de Música
Tomás de Perrate
Utrera Flamenca
Niño de Elche
Voces del Extremo

Índice

PRÓLOGO, por Joana Masó	5
Cronología-bibliografía	31
Bibliografía crítica	38
CRIMINALIDAD TÍPICA LOCAL	45
LOS CHURDELES	98
LOS ZIN-CALÓS (LOS GITANOS)	122
LA GITANA VIRGEN	153
LA MALA VIDA	182
DOCUMENTOS	260
Notas a las imágenes	276
Nota a las cartas	306
LA ENTRADA PATÉTICA DE LOS GITANOS EN LAS LETRAS OCCIDENTALES, por Fernand Baldensperger	307
CRÉDITOS	331

Prólogo

Solo la relectura salva un texto de la repetición (los que des-cuidan la relectura están obligados a leer en todas partes la misma historia).

Comprender bien no requiere de ninguna sofisticación intelectual. Lo que busco, en la preparación de mis cursos, es la preparación al vivir, una guía de vida (proyecto ético): quiero vivir a partir del matiz. Y la literatura es una maestra en matices: intentar vivir a partir de los matices que aprendo de la literatura.

Roland Barthes

Vallmitjana y Baldensperger, contemporáneos sin contemporaneidad

Juli Vallmitjana (1873-1937) y Fernand Baldensperger (1871-1958) fueron casi perfectos contemporáneos. En realidad, sin embargo, fueron contemporáneos imperfectos. Fueron contemporáneos sin contemporaneidad en su manera de significar el presente y los desplazamientos de la historia.

Alrededor de 1906, Juli Vallmitjana, formado en artes aplicadas y pintura en la escuela de artes y oficios y bellas artes de La Llotja de Barcelona, amigo de pintores como Isidre Nonell, Ricard Canals, Joaquim Mir, Ramon Pichot o Pablo Picasso¹ y del dramaturgo Adrià Gual, re-

1. Por lo que respecta a la relación de Vallmitjana con sus amigos pintores y su contexto, ver Julià Guillaumon, «Vallmitjana i els gitanos», en Juli Vallmitjana, *De la raça*

nunció a aquello para lo que había recibido una formación, pintar, y empezó a escribir relatos breves, novelas y breves obras de teatro en torno a los modos de vida gitanos. Su literatura, igual que los cuadros de gitanas de Nonell y de Picasso, fue la continuación de sus paseos y visitas, de sus encuentros y sus días con los gitanos de Barcelona.

¿Qué condujo a Juli Vallmitjana, a partir de 1906, a desplazarse regularmente entre el barrio de Gràcia, donde vivía y trabajaba en el taller familiar de argentería, hasta la montaña de Montjuïc y el barrio de Hostafrancs, donde vivían comunidades gitanas? ¿Qué lo condujo a transitar repetidamente entre estas dos Barcelonas? ¿Y a guiar a sus amigos pintores entre el contexto modernista y la vida gitana, así como a los redactores de los semanarios republicanos *L'Esquella de la Torratxa* y *El Poble Català*? ¿Cómo medió en esos encuentros? ¿Y con qué efectos? ¿Qué lo llevó a escribir *ficciones* cortas a partir del aprendizaje autodidacta de la lengua de los gitanos catalanes, el caló de principios de siglo? ¿A experimentar la necesaria repetición de los trayectos y los aprendizajes —aprendizaje de otra lengua y de otro hablar, de otro vestir, de otro vivir? ¿Qué lo llevó a la práctica de la anotación, de la observación y de la escucha de otro vocabulario y de otras voces para escribir literatura? ¿Cómo leer hoy sus piezas de acto único y sus cuadros de costumbres gitanas sabiendo que su literatura es un preciado repositorio léxico, archivo único de registros del habla caló de principios de siglo dentro de la literatura catalana?

que es perd, Barcelona: Edicions de 1984, 2005, pp. 7-44; Armand Balsebre, *Victor Sagi. Historia de la Publicidad*, Barcelona: Ediciones Invisibles, 2011; Joaquim Bas Gich, «Els Quatre Gats», *D'ací i d'allà. Magazine català*, 157, enero de 1931, pp. 6-7, p. 36; Maria Dorofeeva, *Misery, alienation and «The delinquent gypsy» in the art of Isidre Nonell and his Spanish contemporaries*, (tesis de máster), University of Illinois at Urbana-Champaign, 2012; Josep Palau i Fabre, *Picasso Vivent (1881-1907)*, Barcelona: Polígrafa, 1980; Rafael Benet, *Isidro Nonell y su época*, Barcelona: Iberia, 1945. En lo que atañe a los artistas contemporáneos respecto de los cuales no disimuló sus críticas, ver Lluís Capdevila, *De la rambla a la presó*, Barcelona: Edicions de la paraula viva, 1975, pp. 254-60.

En esa manera de Vallmitjana de *registrar palabras habladas* para *la ficción*, ¿cómo quedaban sacudidas la cultura de la escritura y la cultura oral, y alterados los procesos civilizatorios y de dominación histórica entre capitales culturales, justo en el momento en que se preparaba la normalización lingüística de la lengua catalana? ¿Qué le pasó al calor de los gitanos catalanes y a sus formas de vida dentro del teatro de Vallmitjana? ¿Qué le pasó a la literatura *catalana*? ¿Qué se producía en ese *registro literario*? ¿Cómo se ampliaba el campo de lo audible y de lo enunciable? ¿Cómo quedaban enlazadas en este gesto amateur el escribir y el querer saber, el repetir y el producir, el continuar y el crear, el presente y lo que parece excluido del relato del presente, lo voluntariamente escuchado y lo históricamente inaudible, lo informe y la formación? Y, ¿por qué la *forma* más recurrente que tomaron los textos de Vallmitjana en torno a la vida gitana fue no solo la *forma breve* y la oralidad del teatro, sino la reiteración del retomar, del ensayar, repitiéndolos, unos mismos motivos, unos mismos cuerpos y unas mismas voces con *su* lenguaje?

En esos años, Fernand Baldensperger, germanista de formación, especialista y traductor de literatura inglesa, autor de poemas y cuentos, prolífico crítico, discípulo del fundador del comparatismo literario en Francia como nueva disciplina universitaria y sistematizador de los estudios de literatura comparada desde las cátedras que ocupó sucesivamente en Lyon (1902), Estrasburgo (1919) y París en La Sorbona (1925), publicó en 1938 un importante pero bastante desconocido ensayo bajo el título «La entrada patética de los gitanos en las letras occidentales», editado en la *Revue de littérature comparée* que él mismo había fundado de manera inaugural junto a Paul Hazard en 1921. El propósito del ensayo consistía en elaborar una mirada de conjunto sobre la representación europea de lo gitano: «Nombrar a los gitanos en las letras y las artes europeas es, sobre todo, evocar páginas —y no las menos interesantes— de Pushkin y de Richepin, de Gérard de Nerval y de Victor Hugo, de Charles Lamb y de George Eliot, de Walter Scott y de Marcel Schwob, de J.

Callot, de Berlioz y de Schumann, de Liszt y de Brahms, de G. Borrow y de Runeberg, de C. Mendès y de Gorki»².

¿Cómo llegó Fernand Baldensperger a elaborar en este ensayo escrito desde el centro de la academia francesa el mapa europeo de la representación literaria de los gitanos, y ello dentro del presente contemporáneo de la Europa que empezaría las deportaciones y el exterminio judío y gitano? ¿Cómo situar en ese final de los años 30 la necesidad del mapa literario de Baldensperger en el que, desde H.M.G. Grellmann, pasando por Charles-Simon Favart, Denis Diderot y Voltaire hasta Johann Wolfgang von Goethe, Isaac Bickerstaff, Prosper Mérimée y Walter Scott, se trazan los lugares comunes de la figuración de lo gitano entre el espíritu de la Revolución Francesa y los romanticismos europeos: la marginalidad, el orientalismo o el exotismo interior, el *nomadismo* o el *rechazo del trabajo*? Y, ¿cómo leer, *durante esos años*, la inquietante preocupación, expresada de manera reiterada por Baldensperger en su ensayo, de una *mala imaginación* literaria respecto de los gitanos en Europa? ¿Cómo entender *ahí* el recorrido de Baldensperger por las literaturas nacionales europeas que habrían «imaginado mal» el vínculo entre la literatura y la realidad de los gitanos? ¿Cómo entender el reproche que Baldensperger dirige a «nuestros escritores más atrevidos [que] imaginaron mal ficciones cuya realidad conocida no implicara, cuando menos, asumir cierta responsabilidad»³, junto con su invitación a pensar otra literatura por venir —*une littérature à venir*— que trabajaría en la senda de otro vínculo de la imaginación y la realidad?

Baldensperger habría podido leer la reseña que Herbert W. Greene escribió tras la recepción de la obra de teatro *Los Zin-calós* de Vallmitjana, o el artículo en el que Frederick George Ackerlay re-

2. Fernand Baldensperger, «La entrada patética de los gitanos en las letras occidentales», tr. esp. de Joana Masó, ver p. 307 del presente volumen.

3. *Ibid.*, p. 307.

ferencia parcialmente el trabajo de recolección del vocabulario caló que Vallmitjana llevó a cabo con los gitanos catalanes de Barcelona, ambos publicados respectivamente en 1911 y en 1914-15 en el *Journal of the Gypsy Lore Society* de Liverpool⁴. Pues Baldensperger cita en su ensayo otras referencias literarias extraídas directamente de sus lecturas de la revista de la Gypsy Lore Society entre 1914 y 1933⁵. Sin embargo, la obra de Juli Vallmitjana no llega a formar parte de la panorámica literaria de Fernand Baldensperger quien, viviendo en los inicios de la Europa oscura de los fascismos y claramente preocupado por la política de representación de lo gitano en el espacio literario europeo, no conduce su lectura de comparatista más allá de la literatura de finales del siglo XIX. Aunque el impulso para escribir su cartografía gitana está arraigado en la inquietud de su propio presente político, su ensayo no parece alcanzar ese presente contemporáneo.

Si, para significar este presente al que no llega a llegar, Baldensperger denuncia en la historia literaria la construcción de lo *tzigane*, lo *gitan*, lo *gypsy*, lo *egipcio* o lo *bohémio* a partir de los estereotipos folclóricos o primitivos propios de la «imaginación francesa» y la «imaginación británica», así como de la tradición alemana, debido a la mala forma que cobra en ellas el lazo entre literatura y realidad; por su parte, Vallmitjana escribe simultáneamente desde dentro de la realidad contemporánea de los gitanos *sedentarios* de Barcelona pero también desde fuera, desde el contexto de la burguesía catalana y del modernismo catalán en los que vivió. Si Baldensperger *viaja* a la tradición europea, Vallmitjana recorre, anda distancias en presente. *Se*

4. Herbert W. Greene, «Juli Vallmitjana, *Els Zin-calós Review*», *Journal of the Gypsy Lore Society, new series*, vol. 5, 1911, pp. 140-142; y Frederick George Ackerlay, «The Romani Speech of Catalonia», *Journal of the Gypsy Lore Society, new series*, vol. 8-2, 1914-1915, pp. 99-140.

5. Ver más adelante *nota 13* y *nota 25* del epílogo de Baldensperger.

ATHENAICA EDICIONES UNIVERSITARIAS

Primera edición: diciembre de 2017

La traducción de *Els Zin-calós (Els gitanos)* y *La gitana verge*
ha contado con una ayuda del Institut Ramon Llull

 **institut
ramon llull**
Lengua y cultura catalanas

- © de la traducción de *Els Zin-calós (Els gitanos)* y *La gitana verge*, Marçal Font i Espí, 2017
- © de la edición crítica de las traducciones castellanas *Criminalidad típica local*, *Los Churdeles*, *La mala vida*, *Los Zin-calós (Los gitanos)* y *La gitana virgen*, Ignasi-Xavier Adiego, 2017
- © de la traducción de *L'Entrée pathétique des Tziganes dans les lettres occidentales*, Joana Masó, 2017
- © Milhojas, Sociedad Cooperativa Andaluza, 2017

c/ Jesús del Gran Poder, 108 B, 1º

41002 Sevilla (España)

www.athenaica.com

athenaica@athenaica.com

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada, salvo excepción prevista en la ley, con la autorización de sus titulares. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (art. 270 y siguientes del Código Penal).

ISBN PDF: 978-84-16770-96-0

ISBN PAPEL: 978-84-16770-54-0