

O ANGLUNO LAV

O bašadipe si jekh baro fenomeno, biandivel ta bariol andre i cultura ta o zivipe. Le Rom mangel but i musika, maškaral vaver artistikane butia, sosqe o bašaddipe del bar buder šukuar emocion ta baro rodipe andre o jilo, sar o Rom kamel! Andre jekh purkano papil kerdo andr-i Persia andr-o IX šelberš, le Rom sukar sine princkarde sar bašabinjanqe ta kelebinjanqe. O romano artisikano zandipe naklo katar o dad ko chavo bi lila, maškaral but zeneracion ta maškaral but thema. O rom ki musika nakel o romanipe. O Rom bašavel andr-i familia ta avri, sa kava bariovel lesqe zandipe. Avri o Rom mangel te dubinel, andr-i familia mangel te bariovel lesqe pativ. O Rom kana ka bašavel andr-i familia sa ven paše tal en kotor. Le Rom mangel o bašaddipe p-o prandilipe, p-o buchvibbe (italikane rom), p-o meripe, p-o Herdelezy (rom katar Jugoslavia).

Kana ka o rom bašavel ven avri but influencia: i famjlie, o gagkano them, i romani cultura, o zivipe etc. P-o Rom o bašaddipe si jekh baro gudlape ta jekh baro drom opral našel katar i gagkani diskriminacion ka del bari frustracion. O Rom mangel te bašavel feder tekane zene tar lesqe famjlie ta maškaral vaver Rom. Andr-i famjlie sa zanen so o Rom bašavel ta i musika si jekh baro socialno factory andr-o romano them. O Rom kana ka bašavel zoralel lesqi pativ ta lesqo romanipe maškaral le vaver Rom. I pativ p-o Rom si bravalipe. O Rom bašavel gilia romanes ta gagkanes gilia, nane important so bašavel but important si sar ta p-i kon o Rom kerel musika! But Roma a bešen andr-o them ta but si lenqe differencie: andre i chib, andre o zivipe, andre o romanipe ta andre o bašadipe. Sa dava šunel-pe kana ka o Rom bašavel. Ta so si sajekh maškaral o romano basadipe? Sajekh si: o melisma andre le gilia, o microtono kana ka basaven, o 'abbellimento', o orientalvalipe andr-o ritmo ta i melodia, o but ritmipe, i improvvisacion. Le duj orientalvalia 'scale' opral kaj le rom bašaven si:

- 1) Do - Re $\flat$ - Mi - Fa $\sharp$ - Sol - La $\flat$ - Si - Do (jekh variante Do - Re $\flat$ - Mi - Fa - Sol - La $\flat$ - Si - Do)
- 2) La - Si - Do - Re $\sharp$ - Mi - Fa - Sol $\sharp$ - La.

But si le variante.

Andre le gilia a rakes o romano zivipen, o šukuar romanipe, le korkore emocion, i romani filosofia, i romani chib... Kana ka o Rom mangel te buchinel, giavel ta bašavel, kana ka si xolinjas giavel. I musika zivel andr-o lesqo jilo. Le chavore dikhen ta keren sar le bare. Le chavore barioven šukuar andr-i pativ ta andr-o romanipe! Le chavore mangel but i musika ta zanen so si o romano zivipe! Le phure, le bare, le chavore, si sa jekh ta tekane andre i musika! I musika si jekh ta baro kotor tar-o romanipe! Giliaves, basaves, sunes musika, keles, sa dava zal andr-o tiro zivipe ta del tuth tiro romanipe! Le murš bašaven le zuvlia kelen. So rakhes andr-i romani gili? Rakhes: i romani chib, i purani paramiš, jekh korkori emocion, i romani filosofia. Rakhes o romano them. Sa dava si jekh bravalipe, si o romano bravalipe. O Rom zanel so si o šukuar kelipe ta basadipe! Andre i musika o Rom bariovel o romanipe! Andre sa le berš but gagkane kompositori lie but tar i romani musika, bare kompositori sar: Listz, Brahms, Schubert, Dvořák, Musorgskij, Ravel, Debussy, Bartók, Stravinskij, ta vaver. Andre but thema i romani musika si nacionalni musika: andr-i Spanja, andr-i Romania, andr-i Rusia, andr-i Ungeria, andr-i purkani Jugoslavia. A si romanes: i Czardas, o verbunkos, o flamenco, o jazz-manouche... Sar Rom sinjom but pativalo ta dav avri kadja buti palal šov šelberš ka bešas andr-i Italia. Te del a mend sukar pativ! O romanipe si baro bravalipe p-i sassare!

But Baxt ta Sastipe!

ALEXIAN SANTINO SPINELLI

INTRODUCTION

The complex phenomenon of musical activity is mediated by attitudes and cultural customs one has learned. The Roma have chosen music over other means of expression because it provides both emotional intensity and a freedom to act not present in other activities. Their historical tradition of talented musicians and dancers has been documented since early 9th century Persia.

Their skill and artistic knowledge have been transmitted orally from one generation to another, while constantly developing and adapting to the ethnophonic heritage of hosting countries. For the Roma, music is one of the most important means through which to express and transmit *Romanipé* (Romany identity and culture). Roma musical performances take place daily, both within family circles and outside, thus allowing for a continuous flow of communication, experience, and expressive variety. Outside family circles, music can often become a means to provide livelihood in the form of public entertainment; within families, music serves as a strong bond, as well as representing an essential element in community events such as weddings, religious festivals (Hederlezy among the Roma from formerly Yugoslavian territories), funerals, engagement proposals accompanied by serenades (buchvibbé among the Roma communities which settled in Southern Italy in the past).

Many elements can influence a performance: family, community, kaggé (non-Roma) society, lifestyle (nomadic or sedentary), and venue where the performance, be it public or private, takes place.

If we consider a performance delivered by a Rom living in a segregated situation, his musical activities will be directed not only to aesthetic enjoyment or to mere entertainment, but also to the 'liberation' from contraction and psychological tension caused by a specific limiting and frustrating situation.

Usually musicians play with accompaniment provided by other musicians, who are normally relatives or belong to the community.

All are familiar with what happens, music serves as a means to reinforce family and social cohesion. From the musician's or the musicians' point of view, public performance and praise promote self-esteem and a sense of belonging to family and community. Consensus warrants a sense of belonging as well as solidarity. Within family circles, Roma musicians play or sing tunes which are common heritage and thus constitute a repertoire known by all members. These songs are either derived from tradition or, in some cases, taken from the outside, from the kaggé musical tradition. Whatever the source may be, songs are adapted to the Roma and their needs. Performances differ depending on the context where they take place, but they mainly depend on the audience: the Rom will perform in a markedly different manner when playing for himself or his family or community, than when playing for others.

Each Romany community, therefore, has its own tradition, ethics, model of life, and a characteristic variant of the Romany language or *Romanès*, which make it unique: language particularly affects tunes and the way they are sung.

It follows that there is a close relationship between musical aspects and the venue where performances take place, that is, there are conditions which influence every performance. Each community has its own repertoire and its own artistic style. There are, however, some points in common, such as the use – in melodies (tune or instrument permitting) – of quarter-tones or microintervals, ornamental figures and embellishments, scales imported from the Eastern European heritage, diverse rhythms, variations and improvised melismatic singing.

The Roma generally prefer dense and compact sounds with no interruption or rests, so as to move, seduce and involve the listeners' senses.

The sound systems of the Romany population are essentially based on two scales, inherited from Oriental music and adapted to the Western system of equal temperament; one is in the major mode: C - D $\flat$ - E - F $\sharp$ - G - A $\flat$ - B - C (with a variant: C - D $\flat$ - E - F - G - A $\flat$ - B - C), and the other in minor: A - B - C - D $\sharp$ - E - F - G $\sharp$ - A.

The Roma make different use of them by adapting and modifying them at will.

Tunes are characterized by shrill, sforzato and nasal sounds and by the use of melisma and vibrato. Falsetto is not used as it is considered effeminate, a characteristic which is regarded negatively in Romanès communities.

Usually Roma associate feelings of great emotion to singing, because often songs narrate or call to mind an event experienced by the performer, or a person to whom he is attached. When the Roma want to express happiness or sadness, they sing. Children imitate adults. Family and daily performance is also a time for musical practice because it trains technical and artistic taste, as well as interpretation in the Romany style. Under the 'pressure' of public performance, and aided by the listeners' incitement, the younger members of the community, especially, are encouraged to improve their skills and meet the demands of those present.

Until things change, musical performance in the Romany society reflects their patriarchal and patrilinear, male dominated society, which however allows for women to sing and, especially, dance.

In Romany communities, the concept of training basically represents a move in the direction of moral maturity: the younger members of the Roma communities learn to be virtuous and respectful by imitating older members. Clear rules of behaviour govern social life within a group; such regulations ensure the community's survival, as well as warranting a complete inclusion of individuals within the same social group. Everyday language and 'common sense' influence behaviour, phrases, concepts, and way of thinking, which in turn affect the community in which individuals live.

Social relations are no more than an extension of family relations. Therefore the Romany society is family and relation-based, a society in which personal relationships have a dominant role in the social system. Music is a powerful means for transmitting and protecting their culture. The elderly often sing their childhood songs, or tunes they heard, learned or invented themselves. In this way, even very old songs are handed down from one generation to another. The patriarchs (phuré) teach the younger generations, thus ensuring the continuity of cultural transmission. Doleful tunes help to exorcise suffering or traumatic experiences; such songs are intimate and personal, accessible to family members only. These sad and melancholic tunes are performed in an intimate style and they provide a way to alleviate frustration, while allowing the performer to assert his individuality: they function as safety valves for psychological tension. A nomadic lifestyle, travelling, the century-old rejection of Romanipé, the search for living space, strong emotional experiences and night vigils, the heat of the bonfires, air, space, smells and 'noise', nights under the stars and the moon have exacerbated the Roma sensitivity while freeing them from mental conventions.

Musical forms, while based on traditional common grounds, are elaborated by single individuals thus allowing for flexibility, adaptability and openness to external influences and situations.

The participation of community members in performance ensures the continuity of music's social function. Daily events and special occurrences within a community allow for the repetition of performances and, therefore, cultural transmission.

A feast represents a special moment, a solemn ceremony which guests enjoy attending, so as to reaffirm a strong sense of belonging to their community. Inexhaustible performances are accompanied by guests clapping their hands and stomping their feet to show their approval and satisfaction with the organisation of the event. Together with the rhythm of cutlery and glasses, as well as cries of calling and assertion, the result is a captivating polyrhythm. Music has a central role in Romany cultural cosmology, as it is vital in preserving customs and habits; it is a medium for communication based on an omnicomprehensive outlook on Romany life.

During feasts, the atmosphere gets overheated, often beyond control, while guests eat and drink abundantly; musical rhythm takes control of people's bodies: facial mimic, sounds and gestures become part of an inordinately paroxystic atmosphere which warms, inebriates, and moves the audience to dance, cheer, and accompany the performance with any sort of tool, clapping their hands and stomping their feet. Women swing their hips, rotate their wrists and roll their backs.

It is not what is being played that matters, but how it is played. The volume is deliberately high so as to stimulate collective excitation.

This type of performance belongs to a heritage in which individual success and the achievement of what is hard to get are appreciated and generously rewarded in terms of prestige and/or money. In the Romany society there is a close relationship between music and dance, between the individual and the community, between a tune and its variations, between rhythm and ovation, between the patriarch and his family. Daily life and music, in Romany society, are a place for cultural development. In this context, music plays an important role: it does not inhabit an abstract space, it is man-made, a part of everyone's existence, it is produced in the concrete circumstances of social and cultural life, it is connected with other dimensions of life, interacting with other aspects of individual and collective reality. Music is made, heard or used to meet many needs (not only for the aesthetic pleasure it provides); at the same time, it is an event that fits into a situation (concert, feast, prayer, relaxation, etc.), it is a 'part, so to speak, of a 'whole'.

Music has a socialising function, because it makes individuals feel they are part of a group, a community. Music binds people together, as is often said, and it speaks of shared values, and of a collective identity. And this is the primary task of national hymns.

Music in the Romany culture is one of the most important means of cultural transmission, and it allows the Roma to become aware of their Romanipé, a complex and multifaceted identity.

Singing, dancing, playing, listening to music help them to reconstruct their identity. Musically speaking, lullabies in early childhood, songs and musical games learned in the family or within their community, produce an interiorization and assumption of a melodic, rhythmic, and harmonic model, a particular vocal style, of instrumental accompaniment and hence the foundations of a true musical identity.

Romanó songs contain a self-complete microcosm, which opens up in front of our eyes; in the lyrics we find:

- the Romany language in all of its nuances and acquisitions;
- a history and a narration which translates into the historical memory of the group or family;
- ethics and life philosophy of a community;
- personal emotions connected with an event.

To sum up, a special and complex universe.

Music reveals a linguistic, social and cultural identity which defends itself by means of transmission from generation to generation. In the absence of a proper literary culture until a few decades ago, the Roma have always expressed themselves with extraordinary elegance through body language and the language of music.

Over the centuries, music's highly instructive and communicative resources have played an active role in Romany society, in defending, preserving and transmitting Romany culture, identity and language, that is to say Romanipé. Since the Renaissance, the Roma – travelling from one square to another and from one castle to another – have influenced cultured musicians by suggesting rhythmic, musical and instrumental innovations. However, it was only in the Romantic era – when the concept of nation, cultural roots, local folklore and freedom were asserted – that great composers such as Liszt, Brahms, Schubert and later Dvořák, Musorgskij, Ravel, Debussy, Bartók, and Stravinskij, drew inspiration from the Romany musical tradition.

Europe, a cultural mosaic, is also a musical mosaic, and every region guards rhythms and styles that have been renewed through the ages. In Europe's rich cultural panorama, the Roma who originally came from North India also gave their contribution with distinct colors and shapes.

In many countries the Romany culture has become part of the local folklore, and often the country's folklore is identified with Romany art or culture: Spanish flamenco, Hungarian violinists, Romanian cymbalists, some Russian music, as well as Balkanic music. Some musical styles are derived from the Romany culture, such as Czárdás and Verbunkos, the previously mentioned flamenco and much Balkanic music, besides Jazz Manouche. My music collection is the first publication of Romany music published in Italy since the first Roma settlement in the peninsula six hundred years ago. I'm proud to be a member of the community. I hope that this publication contributes to dispel the aura of mystery and negative stereotypes that still surround our people, as well as to preserve our Romanipé, which represents a valuable heritage for all mankind.

But baxt ta sastipe! (May you be healthy and lucky!)

ALEXIAN SANTINO SPINELLI

INTRODUZIONE

L'attività musicale è un fenomeno complesso, mediato dagli atteggiamenti e dai costumi culturali appresi. I Rom scelgono la musica, anziché altri mezzi d'espressione, perché offre loro un'intensità emozionale e una libertà di azione che non riscontrano in altre attività. Fin dai primissimi documenti risalenti al IX secolo d.C. è sottolineata in Persia la loro attività di valenti musicisti e danzatori.

Le loro capacità e le loro conoscenze artistiche si sono trasmesse oralmente di generazione in generazione, sviluppandosi e adeguandosi costantemente al patrimonio etnofonico dei paesi ospitanti. La musica è uno dei mezzi più importanti con i quali i Rom esprimono e trasmettono la *romanipé* (l'identità e la cultura romaní). Le performance musicali dei Rom avvengono quotidianamente sia all'esterno che all'interno delle famiglie e ciò permette un flusso continuo di comunicazioni, di esperienze e di espressioni variegata. La musica all'esterno diventa mezzo di sussistenza attraverso l'attività di intrattenimento, all'interno, invece, è mezzo di coesione sociale e corollario indispensabile per eventi come matrimoni, feste religiose (Herdelezy dei Rom dei territori dell'ex Jugoslavia), funerali, proposte di fidanzamento accompagnate dalle serenate (*buchvibbé* dei Rom di antico insediamento nel Sud d'Italia).

Molteplici sono i fattori che influenzano la loro performance: la famiglia, la comunità di appartenenza, la società dei *kaggé* (non rom), il loro stile di vita (itinerante o sedentario) e l'ambito in cui avviene la stessa performance (pubblico o privato).

Se consideriamo la performance di un Rom che vive in una situazione di segregazione e di emarginazione, la sua attività musicale sarà diretta non solo al godimento estetico o all'intrattenimento, ma anche alla 'liberazione' delle contrazioni psicologiche e delle tensioni individuali dovute ad una situazione limitante e frustrante.

Solitamente il musicista suona accompagnato dal suo gruppo musical-parentale per la propria famiglia o all'interno della propria comunità.

Tutti hanno familiarità con ciò che avviene, la musica funge da collante familiare e sociale. Dal punto di vista del musicista o dei musicisti, la performance e l'elogio pubblico rinforzano il senso di autostima e di appartenenza alla propria famiglia e alla propria comunità. Il consenso è garanzia di appartenenza e di solidarietà. Il musicista rom suona o canta all'interno delle famiglie brani che sono 'condivisi' e che rappresentano un repertorio noto a tutti. Questi brani possono essere attinti dalla tradizione oppure no o addirittura presi dall'esterno, dalla tradizione musicale dei *kaggé*, ma riutilizzati e funzionalizzati alla maniera romanès e adattati alle proprie esigenze. La performance è diversa a seconda dei contesti e degli ambienti, ma soprattutto dipende dal destinatario: il rom suona in maniera nettamente differente se suona per se stesso o per la propria famiglia o la propria comunità rispetto a quando suona per gli altri.

Ciascuna comunità romaní, quindi, ha una propria tradizione, una propria etica, un proprio modello di vita, una propria variante della lingua romaní o romanès che la rendono unica: la lingua, in particolar modo, condiziona i canti e il modo di cantare.

Si deduce una stretta relazione fra gli aspetti musicali e il contesto esecutivo, esistono cioè vari condizionamenti che influenzano la performance. Ogni comunità ha un proprio repertorio e un proprio stile artistico. Sono, però, riscontrabili dei tratti comuni: l'impiego nelle melodie – ove il canto o lo strumento lo permetta – di quarti di tono o di microintervalli, di fioriture ornamentali e abbellimenti, di scale d'importazione orientale, di ritmi o poliritmie trascinandoti e coinvolgenti, della variazione e dell'improvvisazione, dei melismi nel canto.

I Rom, generalmente, prediligono sonorità dense e compatte, senza interruzioni o silenzi, capaci di emozionare, sedurre e commuovere e di coinvolgere i sensi.

I sistemi sonori della popolazione romaní si basano essenzialmente su due scale, ereditate dalla musica orientale e adattate al sistema temperato equabile della musica occidentale, una di modo maggiore: Do - Re $\flat$ - Mi - Fa $\sharp$ - Sol - La $\flat$ - Si - Do (una variante Do - Re $\flat$ - Mi - Fa - Sol - La $\flat$ - Si - Do); l'altra di modo minore: La - Si - Do - Re $\sharp$ - Mi - Fa - Sol $\sharp$ - La.

I Rom ne hanno fatto un utilizzo diverso adattandole e modificandole a piacimento.

I canti sono contraddistinti da timbri acuti, sforzati e nasalizzati e dall'impiego di melismi e vibrati. Non si eseguono falsetti perché giudicati effeminanti. L'effeminatezza è considerata negativamente all'interno delle comunità romanès.

Di solito al canto i Rom associano sentimenti di grande emotività, perché spesso il canto narra o ricorda un'esperienza vissuta o una persona cara. Quando i Rom vogliono essere felici cantano, così anche se hanno bisogno di liberarsi di una pena o quando vogliono esprimere un sentimento.

I bambini imitano gli adulti. Le performance familiari e quotidiane sono anche momenti di esercizio musicale perché si affina la tecnica e il gusto artistico oltre che l'interpretazione alla maniera romaní. Sotto la 'pressione' e l'incitamento degli ascoltatori, soprattutto i più giovani sono stimolati a migliorarsi e a conformarsi alle esigenze e alle richieste dei presenti.

In attesa che le cose cambino, l'esecuzione musicale nella società romaní, una società patriarcale e patrilineare in cui il sistema di residenza è virilocale, è un fatto prettamente maschile, alle donne si permette, tuttavia, di cantare e soprattutto di danzare.

Nella comunità romaní il concetto di formazione significa fondamentalmente progredire verso il possesso di una maturità morale: educare con l'esempio i giovani Rom alle virtù e al rispetto delle norme comportamentali che regolano la vita sociale all'interno del gruppo, norme che assicurano la sopravvivenza della comunità e garantiscono il pieno inserimento dell'individuo all'interno del gruppo sociale stesso. Ecco allora che il linguaggio della quotidianità e del 'senso comune' influenza comportamenti, frasi, concetti, pensieri e approcci che a loro volta condizionano la comunità nella quale l'individuo vive. I rapporti sociali non sono altro che un'estensione di quelli familiari. La società romaní è quindi di tipo familiar-parentelare, dove il rapporto di parentela ha una funzione dominante nel sistema delle relazioni sociali. La musica è un potente mezzo di trasmissione e di conservazione culturale. Gli anziani cantano spesso canzoni della loro infanzia, canti che hanno udito o imparato o inventato essi stessi. In tal modo canzoni anche molto antiche vengono tramandate da una generazione all'altra. I patriarchi, detti *phuré*, sono insegnanti per i più giovani e assicurano la continuità della trasmissione culturale. I canti di pena hanno la funzione di esorcizzare un dolore o una situazione di sofferenza o un'esperienza traumatica. Sono canti intimi e personali, accessibili ai soli membri familiari, sono canti malinconici e tristi, eseguiti in uno stile intimo e raccolto. Queste canzoni rappresentano un mezzo per eliminare la frustrazione e affermare la propria individualità, sono una valvola di sfogo e di decontrazione psicologica. La vita errabonda, il viaggio e il rifiuto secolare della romanipé, la ricerca dello spazio vitale, il movimento continuo, le esperienze emotive forti e contrastanti, le veglie notturne, il calore del fuoco, lo spazio all'aperto, gli odori e i «rumori» delle notti sotto le stelle e la luna hanno acuito nei Rom una sensibilità particolare, liberandoli da schemi mentali precostituiti. Le forme musicali pur rientrando in un discorso tradizionale e/o condiviso, vengono elaborate individualmente essendo forme flessibili, adattabili e aperte alle influenze esterne e all'attualità.

La partecipazione dei membri della comunità alle performance garantisce la continuità della funzione sociale. Gli eventi quotidiani e quelli occasionali all'interno della comunità permettono la reiterazione delle performance e con esse la trasmissione culturale.

La festa è un momento magico, un rito solenne a cui gli invitati partecipano volentieri per ribadire il forte senso di appartenenza alla propria comunità. Le performance inesauribili vengono accompagnate con il battito delle mani e dei piedi da parte degli invitati che dimostrano la loro approvazione e la loro soddisfazione per l'organizzazione dell'evento. Si crea così una poliritmia trascinate e coinvolgente a cui si aggiungono i ritmi delle posate e dei bicchieri oltre alle grida di richiamo e di asserzione. La musica ha un ruolo centrale nella cosmologia culturale romaní, una parte vitale del processo di conservazione di usi e consuetudini. È uno strumento di comunicazione basato su una visione onnicomprensiva della realtà romaní. La situazione ambientale è calda e preda di facili eccessi. Si mangia e si beve tantissimo. I movimenti corporali si fanno coinvolgere dal ritmo musicale: suoni, gesti, mimiche facciali, concorrono a determinare un linguaggio votato all'eccesso e al parossismo sonoro che scalda, inebria, emoziona e trascina il pubblico, che acclama, che danza, che accompagna le performance con ogni sorta di arnese, che batte le mani e i piedi. Le donne muovono le anche, ruotano le mani e ondeggiando le spalle.

Non è importante ciò che si suona ma come si suona. Il volume è volutamente alto per fornire stimolo all'eccitazione collettiva.

Questo tipo di performance appartiene ad una cultura in cui il successo individuale e la realizzazione del difficile vengono generosamente apprezzati e premiati in stima e/o in denaro. Nella società romaní c'è una stretta relazione fra il suono eseguito e il movimento della danza, fra l'individuo e la comunità, tra il canto e le sue

variazioni, tra il ritmo e l'ovazione, tra il patriarca e i suoi familiari. La vita quotidiana e la musica, nella società romaní, sono il luogo culturale dello sviluppo. In questo contesto la musica gioca un ruolo importante: essa non vive in una sfera astratta, è fatta dall'uomo, fa parte della sua esistenza, si produce nelle circostanze concrete della vita culturale e sociale, si connette con le altre dimensioni della vita, interagisce con gli altri aspetti della realtà individuale e collettiva. La musica è realizzata, ascoltata o utilizzata per rispondere a molteplici bisogni (e non soltanto a quello del piacere estetico); allo stesso tempo, costituisce un evento che si colloca in una situazione (il concerto, la festa, la preghiera, il relax...), è un *pezzo*, per così dire, di un insieme.

La musica ha funzione socializzante, in quanto fa sentire l'individuo come membro di un gruppo, di una comunità. La musica *unisce*, come spesso si dice, e si fa portatrice di valori comuni, di una identità collettiva. È questa la principale funzione degli inni nazionali.

La musica nella cultura romaní è uno dei più importanti mezzi di trasmissione culturale e permette al rom di prendere coscienza della propria romanipé, una identità complessa e multiforme. Cantare, danzare, suonare, ascoltare musica aiuta a ricostruire la propria identità. Musicalmente parlando, le ninnenanne della prima infanzia, le canzoni e i giochi musicali appresi in famiglia o in seno alla propria comunità producono una interiorizzazione e appropriazione di un modello melodico, ritmico, armonico, di un certo tipo di stile vocale, di accompagnamento strumentale e quindi la formazione di una vera identità musicale.

Nel canto romanó si racchiude e si schiude tutto un mondo poiché nel testo troviamo:

- la lingua romaní con le sue sfumature e le sue acquisizioni;
- una storia e una narrazione che si traducono in memoria storica del gruppo o della famiglia;
- l'etica e la filosofia di vita della comunità di appartenenza;
- un'emozione personale legata ad un evento.

In sintesi un universo complesso e particolare.

La musica rivela, così, un'identità linguistica, sociale e culturale che si autodifende attraverso la sua trasmissione di generazione in generazione.

Privi di una cultura letteraria fino a pochi decenni fa, i Rom si esprimono con straordinaria eleganza attraverso il linguaggio corporeo e il linguaggio musicale.

La musica, col suo alto valore formativo e comunicativo, ha svolto nella società romaní, nel corso dei secoli, un ruolo attivo nella difesa, nella conservazione e nella trasmissione della cultura, dell'identità e della lingua romaní, ovvero della romanipé. Fin dal Rinascimento i Rom girando di piazza in piazza e di castello in castello hanno influenzato i musicisti colti, apportando novità ritmiche e musicali oltre che strumentali. Ma è soprattutto in epoca Romantica – nel momento in cui si affermano i concetti di nazione, radici culturali, folklore locale, libertà etc. – che i grandi compositori come Liszt, Brahms, Schubert e più tardi Dvořák, Musorgskij, Ravel, Debussy, Bartók, Stravinskij, hanno attinto a piene mani dalla tradizione musicale romaní.

L'Europa, mosaico culturale, è anche un mosaico musicale e ogni popolo è custode di ritmi e di stili che si sono rinnovati attraverso i secoli. A questo ricco mosaico culturale europeo anche i Rom originari dell'India del Nord hanno dato il loro apporto, con colori e forme distinti.

In molti paesi la cultura romaní è entrata a far parte del folklore locale e spesso il folklore di quei paesi si identifica con la cultura o l'arte romaní: il flamenco in Spagna, i violinisti ungheresi, i cymbalisti romeni, la musica in Russia e nei Paesi della ex Jugoslavia. Alcuni generi musicali derivano dai Rom come la Czárdás e il Verbunkos, ma anche, come appena detto, il flamenco e tanta musica balcanica oltre al Jazz-Manouche. Questa mia raccolta musicale rappresenta la prima pubblicazione di musica romaní in Italia dopo seicento anni di presenza dei Rom di antico insediamento sulla Penisola, di cui io stesso mi onoro di far parte. Spero che quest'opera contribuisca a squarciare l'alone di mistero e di stereotipi negativi che attanagliano il nostro popolo da sempre e a preservare la romanipé, che rappresenta un patrimonio dell'intera umanità.

But baxt ta sastipe! (Che voi siate sani e fortunati!)

INTRODUCTION

L'activité musicale est un phénomène complexe conditionné par les attitudes et les coutumes culturelles savantes. Les Roms choisissent la musique, plutôt que d'autres moyens d'expression, parce qu'elle leur offre une intensité émotive et une liberté d'action qu'ils ne retrouvent pas dans d'autres activités.

Leur activité de musiciens et de danseurs expérimentés est signalée en Perse depuis les premiers documents, qui remontent au IXe siècle après Jésus-Christ. Leurs capacités et leurs connaissances artistiques sont transmises oralement de génération en génération, en se développant et en se conformant constamment au patrimoine ethno-phonique des pays d'accueil. La musique est l'un des moyens les plus importants par lesquels les Roms expriment et transmettent la *romanipé* (l'identité et la culture romaní). Les performances musicales des Roms s'exercent quotidiennement tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des familles, et cela permet un flux continu de communications, d'expériences et d'expressions variées. La musique à l'extérieur devient un moyen de subsistance à travers l'activité de diversion ; à l'intérieur, au contraire, c'est un moyen de cohésion sociale et le corollaire essentiel pour des événements tels que les mariages, les fêtes religieuses (Hederlezi des Roms des territoires d'ex Yougoslavie), les enterrements, les fiançailles accompagnées par des sérénades (buchvibbé des Roms d'installation ancienne dans le Sud d'Italie).

Divers sont les facteurs qui influencent leur performance : la famille, la communauté d'appartenance, la société des gadjé (les non-roms), sans oublier leur style de vie (itinérant ou sédentaire) et le cadre (public ou privé) dans lequel la performance se passe.

Si l'on considère la performance d'un Rom qui vit dans une situation de ségrégation et de marginalisation, son activité musicale sera directe non seulement au plaisir esthétique ou à la distraction, mais aussi à la « libération » des craintes psychologiques et des tensions individuelles dues à une situation contraignante et frustrante.

D'habitude, le musicien joue accompagné de son groupe musico-familial pour sa propre famille ou à l'intérieur de sa propre communauté.

Tous sont familiarisés avec ce qui se passe, la musique agit de collant familial et social. Du point de vue du musicien, ou des musiciens, la performance et l'éloge public fortifient le sens d'auto-estime et le sens d'appartenance à la famille et à la communauté. Le consentement est une garantie d'appartenance et de solidarité. Le musicien Rom joue ou chante à l'intérieur des familles des morceaux qui sont « partagés » et qui représentent un répertoire connu de tous. Ces morceaux peuvent être tirés de la tradition ou bien être pris de l'extérieur, de la tradition musicale des gadjé, mais réutilisés et fonctionnalisés à la façon romanès et adaptés à ses propres exigences. La performance varie selon le contexte et le cadre, mais surtout selon le public à qui elle s'adresse. L'interprétation varie, ainsi, selon le destinataire. Le Rom joue de façon différente s'il joue pour soi-même ou pour sa famille ou sa communauté, que s'il joue pour d'autres personnes.

Chaque communauté romaní, par conséquent, a sa propre tradition, sa propre éthique, son propre modèle de vie, sa propre variante de la langue *romaní* ou *romanés*, qui la rendent unique ; la langue, en particulier, conditionne les chants et la façon de chanter.

On en déduit une relation étroite entre les aspects musicaux et le contexte exécutif ; c'est-à-dire que plusieurs éléments influencent la performance musicale. Chaque communauté a son propre répertoire musical et son propre style artistique. Cependant, on peut retrouver des traits communs : l'emploi dans les mélodies, là où la chanson ou l'instrument l'autorise, de quartiers de ton ou des micro-intervalles, l'emploi de floraisons et d'embellissements, l'usage de gammes d'origine orientale, l'usage de rythmes ou de polirhythmes prenants et captivants, l'usage de la variation et de l'improvisation et l'emploi de touches mielleuses dans le chant.

Les Roms, généralement, préfèrent des sonorités denses et compactes, sans silences ni interruptions, en mesure d'impressionner, séduire et émouvoir, et d'impliquer les sens.

Les systèmes sonores de la population romaní se basent essentiellement sur deux gammes, héritées de la musique orientale et adaptées au système modéré de la musique occidentale, l'une majeure : Do - Ré $\flat$ - Mi - Fa $\sharp$ - Sol - La $\flat$ - Si - Do (une variante Do - Ré $\flat$ - Mi - Fa - Sol - La $\flat$ - Si - Do) et l'autre mineure : La - Si - Do - Ré $\sharp$ - Mi - Fa - Sol $\sharp$ - La.

Les Roms les ont utilisées différemment, on les adaptant et les modifiant à leur guise.

Les chants sont caractérisés par des timbres aigus, forcés et nasalisés, et par l'utilisation de tons mielleux et vibrés. Le fausset n'est pas utilisé car considéré comme efféminant. L'efféminement est mal vu à l'intérieur des communautés romanès.

Habituellement, les Roms associent au chant des sentiments de grande émotivité, parce que souvent le chant raconte ou évoque une expérience vécue ou une personne chère. Quand les Roms veulent être heureux, ils chantent, de même que s'ils ont besoin de se libérer d'une peine ou quand ils veulent exprimer un sentiment.

Les enfants imitent les adultes. Les performances familiales et quotidiennes sont aussi des moments d'exercice musical, parce que la technique et le goût artistique s'affinent, aussi que l'interprétation à la façon romaní. Sous la «pression» et l'incitation des auditeurs, les plus jeunes surtout sont incités à s'améliorer et à se conformer aux exigences et aux sollicitations du public présent.

Jusqu'à présent l'exécution musicale dans la société romaní, une société patriarcale et patrilinéaire où le système de résidence est virilocal, est un fait purement masculin ; néanmoins, on permet aux femmes de chanter et, surtout, de danser.

Dans la communauté romaní, le concept de formation signifie fondamentalement progresser vers la possession d'une maturité morale : éduquer avec l'exemple les jeunes Roms aux vertus et au respect des normes de comportement qui règlent la vie sociale à l'intérieur du groupe, normes qui assurent la survie de la communauté et que garantissent l'insertion pleine de l'individu à l'intérieur du groupe social même. Voici alors que le langage de la quotidienneté et du sens commun influence les comportements, les phrases, les concepts, les pensées et les approches qui, à leur tour, conditionnent la communauté dans laquelle l'individu vit. Les relations sociales ne sont qu'une extension des relations familiales. La société romaní est, par conséquent, de type familial et parental, où le rapport de parentèle a une fonction dominante dans le système des relations sociales. La musique est un puissant moyen de transmission et de conservation culturelles. Les anciens chantent souvent des chansons de leur enfance, des chants qu'ils ont entendus ou appris ou inventés eux-mêmes. De cette façon, des chansons même très anciennes sont transmises d'une génération à l'autre. Les patriarches, dits *phurè*, sont des enseignants pour les plus jeunes et ils assurent la continuité de la transmission culturelle. Les chants de peine ont la fonction d'exorciser une douleur ou une situation de souffrance ou une expérience traumatisante. Ce sont des chants intimes et personnels, accessibles seulement aux membres de la famille, ce sont des chants mélancoliques et tristes, exécutés dans un style intime et pensif. Ces chansons représentent un moyen d'éliminer la frustration et d'affirmer sa propre individualité ; ce sont un exutoire et une forme de décontraction psychologique. La vie errante, le voyage et le refus ancestral de la romanipé, la recherche de l'espace vital, le mouvement continu, les expériences émotives fortes et discordantes, les veillées de nuit, la chaleur du feu, l'espace ouvert, les odeurs et les «bruits» des nuits sous les étoiles et la lune, ont aiguisé dans les Roms une sensibilité particulière, en les libérant de schémas mentaux préconçus. Les formes musicales, qui rentrent aussi dans un discours traditionnel et / ou partagé, sont élaborées individuellement, tout en étant des formes flexibles, adaptables et ouvertes aux influences externes et à l'actualité.

La participation des membres de la communauté aux performances garantit la continuité de la fonction sociale. Les événements quotidiens et ceux qui sont occasionnels à l'intérieur de la communauté permettent la répétition des performances et, par conséquent, leur transmission culturelle.

La fête est un moment magique, un rite solennel auquel les invités participent avec plaisir pour confirmer le sens fort d'affiliation à leur communauté. Les performances inépuisables sont accompagnées au battre des mains et des pieds des invités, qui montrent leur approbation et leur satisfaction pour l'organisation de l'événement. On crée, ainsi, une polyrythmie envoûtante et captivante, à laquelle s'ajoutent les rythmes des couverts et des verres et les cris d'appel et de soutènement. La musique a un rôle central dans la cosmologie culturelle romaní, une partie vitale du processus de préservation de coutumes et habitudes. C'est un instrument de communication basé sur une vision omni-compréhensive de la réalité romaní. La situation tout autour est chaude et proie d'excès faciles. On mange et on boit énormément. Les mouvements corporels participent au rythme musical : les sons, les gestes, les mimiques faciales, rivalisent pour déterminer un langage voté à l'excès et au paroxysme sonore, qui chauffe, enivre, émeut et emporte le public, qui grêle, qui danse, qui accompagne les performances avec toute sorte d'objet, bat les mains et les pieds. Les femmes roulent les hanches, tournent les mains et ondoient les épaules.

Ce n'est pas important ce que l'on joue, mais comment on joue. Le volume sonore est délibérément fort, pour qu'il provoque l'excitation collective.

Ce type de performance appartient à une culture où le succès individuel et la réalisation de ce qui est difficile sont appréciés généreusement et récompensés avec l'estime et l'argent. Dans la société romaní il y a un rapport étroit entre le son exécuté et le mouvement de la danse, entre l'individu et la communauté, entre le chant et ses variations, entre le rythme et l'ovation, entre le patriarche et les membres de sa famille. La vie quotidienne et la musique, dans la société romaní, sont le lieu culturel du développement. Dans ce contexte la musique a un rôle important : elle ne vit pas dans une sphère abstraite, elle est faite par l'homme, fait partie de son existence, se produit dans des circonstances concrètes de la vie culturelle et sociale, se connecte aux autres dimensions de la vie, interagit avec les autres aspects de la réalité individuelle et collective. La musique est réalisée, écoutée ou utilisée pour répondre à des besoins divers (et pas seulement à celui du plaisir esthétique) ; en même temps, elle constitue un événement qui se situe dans une situation (le concert, la fête, la prière, le relax...), c'est un «morceau», pour si dire, d'un ensemble.

La musique a une fonction socialisante, dans le sens qu'elle fait en sorte que l'individu se sent comme membre d'un groupe, d'une communauté. La musique «unit», comme on le dit souvent, et se fait porteur de valeurs communes d'une identité collective. C'est là la fonction principale des hymnes nationaux. La musique, dans la culture romaní, est l'un des moyens les plus importants de transmission culturelle et permet aux Roms de prendre conscience de leur propre romanipé, une identité complexe et multiforme. Chanter, danser, jouer, écouter la musique aide à reconstruire sa propre identité. Musicalement, les berceuses de la première enfance, les chansons et les jeux musicaux appris en famille ou en sein à sa propre communauté, produisent une intériorisation et une appropriation d'un modèle mélodique, rythmique, harmonique, d'un certain type de style vocal, d'accompagnement instrumental et, par conséquent, la formation d'une vraie identité musicale.

Dans le chant romanò est contenu et s'ouvre tout un monde, puisque nous trouvons dans le texte :

- la langue romaní avec ses nuances et ses acquisitions ;
- une histoire et un récit qui se traduisent en mémoire historique du groupe ou de la famille ;
- l'éthique et la philosophie de vie de la communauté d'affiliation ;
- une émotion personnelle liée à un événement ; bref, un univers complexe et particulier.

La musique révèle, ainsi, une identité linguistique, sociale et culturelle qui se protège à travers la transmission de génération en génération.

Dépourvus d'une culture littéraire jusqu'à il y a quelques décennies, les Roms s'expriment avec une élégance extraordinaire à travers le langage corporel et musical.

La musique, avec sa grande valeur formatrice et communicative, a exercé dans la société romaní, tout au long des siècles, un rôle actif dans la défense, la conservation et la transmission de la culture, de l'identité et de la langue romaní, c'est-à-dire de la romanipé. Depuis la Renaissance, les Roms, qui tournent de place en place et de château en château, ont influencé les soi-disant musiciens savants, en apportant des nouveautés rythmiques et musicales en plus de nouveautés instrumentales. Mais c'est surtout à l'époque Romantique, quand s'affirment les concepts de nation, racines culturelles, folklore local, liberté, etc., que les grands compositeurs comme Listz, Brahms, Schubert et plus tard Dvořák, Musorgskij, Ravel, Debussy, Bartók, Stravinskij, ont puisé à pleines mains de la tradition musicale romaní.

L'Europe, vraie mosaïque culturelle, est aussi une mosaïque musicale et chaque peuple est dépositaire de rythmes et de styles qui se sont renouvelés à travers les siècles. À cette riche mosaïque culturelle européenne, les Roms aussi, originaires de l'Inde du Nord, ont donné leur contribution avec des couleurs et des formes particulières.

Dans plusieurs pays, la culture romaní est rentrée dans le folklore local, et souvent le folklore de ces pays s'identifie avec la culture ou l'art romaní : le flamenco en Espagne, les violonistes hongrois, les joueurs de clavicin roumains, la musique en Russie et dans les Pays de l'ex Yougoslavie. Certains gendres musicaux dérivent des Roms, comme la Czárdás et le Verbunkos, mais aussi le Flamenco et tant de musique balkanique, en plus du jazz manouche. Ce recueil musical que j'ai assemblé représente la première publication de musique romaní en Italie, après six cents ans de présence des Roms sur la Péninsule, dont je suis fier moi-même de faire part. J'espère que cet œuvre contribue à déchirer l'aura de mystère et les stéréotypes négatifs qui tenaillent notre peuple depuis toujours, et à préserver le romanipé, qui représente un patrimoine de toute l'humanité.

But baxt ta sastipe! (Soyez en santé et heureux !)

EINLEITUNG

Musikalische Aktivität ist ein komplexes Phänomen, bestimmt von Verhaltensweisen und übernommenen kulturellen Bräuchen. Die Roma wählen die Musik anstelle anderer Ausdrucksmittel, weil sie ihnen eine emotionale Stärke und Handlungsfreiheit bietet, die sie in anderen Aktivitäten nicht finden. Schon in frühesten Dokumenten, die auf das neunte Jahrhundert n. Chr. zurückgehen, wird in Persien ihre Aktivität als vortreffliche Musiker und Tänzer hervorgehoben.

Ihr Können und ihre Kunstkenntnisse wurden von Generation zu Generation weitergegeben und entwickelten sich kontinuierlich fort, indem sie sich an das ethno-musikalische Erbe der jeweiligen Gastländer anpassten. Die Musik ist eines der wichtigsten Mittel, mit dem die Roma die *Romanipé* (die Identität und Kultur der Roma) zum Ausdruck bringen und vermitteln. Musikalische Aufführungen der Roma finden alltäglich sowohl außerhalb wie auch innerhalb der Familien statt und ermöglichen so einen stetigen Austausch von Mitteilungen, Erfahrungen und vielseitigen Ausdrucksformen. Außerhalb der Familie wird die Musik zur Unterhaltung eingesetzt und ist für den Lebensunterhalt verantwortlich, innerhalb der Familie hingegen ist sie ein Element sozialen Zusammenhalts und unerlässlich bei Ereignissen wie Hochzeiten, religiösen Festen (Herdelezy der Roma in Gebieten des ehemaligen Jugoslawiens), Beerdigungen oder Verlobungsanträgen, die von Abendmusiken begleitet werden (Buchvibbé einer alten Roma-Ansiedlung in Süditalien).

Unterschiedliche Faktoren beeinflussen die Darbietung von Musik: die Familie, die Gemeinschaft, die Gesellschaft der Kaggé (keine Roma), ihre Lebensweise (herumziehend oder sesshaft) und der Rahmen, in dem die jeweilige Aufführung stattfindet (öffentlich oder privat).

Wenn wir die Darbietung eines Rom betrachten, der in einer Situation der Absonderung und Ausgrenzung lebt, so ist seine musikalische Tätigkeit nicht nur auf ästhetisches Vergnügen oder auf das Verdienen des Lebensunterhalts hin ausgerichtet, sie hat auch die Funktion einer „Befreiung“ von psychischen und individuellen Spannungen, die durch einengende und frustrierende Situationen entstanden sind.

Normalerweise spielt der Musiker, begleitet von seiner aus Verwandten zusammengesetzten Musikergruppe, für die eigenen Familienangehörigen oder für die Mitglieder der Gemeinschaft, der er angehört.

Alle sind mit dem, was geschieht, vertraut, und die Musik dient dazu, das familiäre und soziale Umfeld zusammenzuschweißen. Aus der Sicht des Musikers oder der Musiker verstärken die Darbietung und das Lob des Publikums das eigene Selbstwertgefühl und das Gefühl der Zugehörigkeit zu Familie und Gemeinschaft. Der Zuspruch von Seiten der Zuhörer ist eine Garantie für die eigene Zugehörigkeit und Solidarität. Innerhalb der Familie spielt oder singt der Rom-Musiker Musikstücke die „mitgeföhlt“ werden können und einem allen bekannten Repertoire entstammen.

Teilweise sind diese Stücke der Roma-Tradition entnommen, teilweise auch nicht, andere wiederum kommen aus der musikalischen Tradition der Kaggé und wurden von den Roma wiederverwendet, indem sie sie auf ihre Art abändert und ihren eigenen Bedürfnissen angepasst haben. Die Aufführung fällt je nach Kontext oder Rahmenbedingung unterschiedlich aus, hauptsächlich aber ist sie abhängig vom Zuhörer: der Rom musiziert wesentlich anders, wenn er für sich selbst, für die eigene Familie oder die zugehörige Gemeinschaft spielt, als wenn er für Andere auftritt.

Daher hat jede Roma-Gemeinschaft ihre eigene Tradition, ihre eigene Ethik, ihr eigenes Lebensmodell, ihre eigene Variante der Sprache *Romaní* oder *Romanès*, welche sie als einzigartig auszeichnet: besonders durch die Sprache werden die Lieder und die Art des Singens beeinflusst.

Die musikalischen Aspekte und der Aufführungskontext stehen in enger Beziehung zueinander und geben somit unterschiedliche Bedingungen vor, welche die Darbietung beeinflussen. Jede Gemeinschaft hat ihr eigenes Repertoire und ihren eigenen künstlerischen Stil. Trotzdem sind streckenweise Gemeinsamkeiten feststellbar: in den Melodien werden – dort wo es Gesang oder Instrument zulassen – Vierteltöne oder Mikrointervalle, Ausschmückungen und Verzierungen, Tonleitern aus der orientalischen Musik, mitreißende und eindringliche Rhythmen und Polyrhythmen, Variationen und Improvisationen, sowie Melismen im Gesang verwendet.

Die Roma bevorzugen allgemein dichte und kompakte Klänge ohne Unterbrechungen oder Pausen, die in der Lage sind zu begeistern, zu verführen, zu berühren und alle Sinne anzusprechen.

Die Tonsysteme der Roma-Bevölkerung basieren hauptsächlich auf zwei Tonleitern, die der orientalischen Musik entnommen sind und auf das gleichstufig gestimmte System der westlichen Musik übertragen wurden, eine davon im Dur-Modus: C - D $\flat$ - E - F $\sharp$ - G - A $\flat$ - H - C (mit der Variationsmöglichkeit C - D $\flat$ - E - F - G - A $\flat$ - H - C); eine weitere im moll-Modus: A - H - C - D $\sharp$ - E - F - G $\sharp$ - A.

Die Roma haben von ihnen freien Gebrauch gemacht, indem sie sie je nach Verlangen angepasst und verändert haben.

Die Lieder zeichnen sich durch hohe, scharfe und nasale Klangfarben aus, die durch das Singen mit Kopfstimme und den Einsatz von Melismen und Vibrati erreicht werden. Im Falsett wird nicht gesungen da dies als verweicht gilt.

Die Verweichlichung wird innerhalb der Roma Gemeinschaft als negativ bewertet. Gewöhnlich ist der Gesang der Roma mit starken Emotionen verbunden, weil er oft von einer vergangenen Erfahrung erzählt oder an eine geliebte Person erinnert. Die Roma singen, wenn sie glücklich sein wollen, wenn sie sich von einem Leid befreien oder einem Gefühl Ausdruck verleihen wollen.

Die Kinder ahmen die Erwachsenen nach. Die täglichen Darbietungen in der Familie sind gleichzeitig Momente der musikalischen Übung, weil man hierbei außer der typischen Roma-Interpretation auch die Technik und den künstlerischen Geschmack verfeinert. Unter dem „Druck“ und dem Antrieb der Zuhörer, sind besonders die Jugendlichen dazu aufgefordert, sich zu verbessern und sich den Anforderungen und Fragen der Anwesenden zu stellen.

Durchaus in Erwartung, daß sich daran etwas ändert, ist die musikalische Darbietung der Roma-Gesellschaft, einer patriarchalen und männerdominierten Gesellschaft, in der der Wohnsitz durch das männliche Familienoberhaupt bestimmt wird, ebenfalls reine Männersache. Den Frauen ist es allerdings erlaubt zu singen und vor allem zu tanzen. Das Bildungskonzept der Roma-Gemeinschaft ist fundamental darauf ausgerichtet, eine moralische Reife zu erlangen: man soll mit gutem Beispiel die jugendlichen Roma zu Tugendhaftigkeit und Respekt gegenüber den Verhaltensnormen erziehen, die das soziale Zusammenleben innerhalb der Gruppe regeln, die Gemeinschaft sichern und die vollständige Eingliederung des Einzelnen in die Gesellschaft gewährleisten. Hier also nehmen die Alltagssprache und der „Gemeinschaftssinn“ Einfluß auf Verhaltensweisen, Sätze, Konzepte, Gedanken und Herangehensweisen, welche wiederum auf ihre Weise die Gemeinschaft, in der sich das Individuum bewegt, beeinflussen. Die sozialen Beziehungen sind nichts anderes als die Fortführung der familiären Beziehungen. Die Roma-Gemeinschaft ist eine familiärverwandte Gemeinschaft, in deren sozialem Beziehungsgeflecht die Verwandtschaftsbeziehungen eine dominierende Funktion einnehmen. Die Musik ist ein einflußreiches Medium zur Vermittlung und Erhaltung kultureller Eigenschaften. Die älteren Menschen singen oft Lieder aus ihrer Kindheit, Lieder die sie gehört oder gelernt oder auch selbst erfunden haben. Auf diese Weise werden auch sehr alte Lieder von einer Generation zur anderen weitergegeben. Die Familienoberhäupter, genannt *phuré*, sind die Lehrer der Jüngsten und garantieren die Kontinuität der Kulturvermittlung. Die Klagelieder haben die Funktion, einen Schmerz, eine Leidenssituation oder eine traumatische Erfahrung zu verarbeiten. Es sind intime und persönliche Lieder, die nur im Kreise von Familienangehörigen gesungen werden. Sie sind melancholisch und traurig und werden in besinnlicher Weise gesungen. Diese Lieder können helfen, Frustrationen zu beseitigen und die eigene Persönlichkeit durchzusetzen, sie sind ein Ventil für Gefühlsausbrüche und bewirken eine psychische Befreiung. Das Leben als Herumziehende, das Reisen und die über Jahrhunderte andauernde Ablehnung der Romanipé, die Suche nach Lebensraum, die stetige Bewegung, das intensive und wechselhafte Gefühlsleben, die Nachtwachen, die Wärme des Feuers, der Raum im Freien, die Gerüche und die „Geräusche“ der Nächte unter den Sternen und dem Mond, haben in den Roma eine spezielle Sensibilität geschärft, welche sie frei macht von vorgeformten Denkschablonen. Die musikalischen Formen werden, obwohl sie Teil eines traditionellen und/oder gemeinsamen Systems sind, individuell ausgearbeitet. Dies ist möglich, da es sich um flexible Formen handelt, die sich gegenüber äußerlichen Einflüssen und Neuigkeiten als anpassungsfähig und offen erweisen.

Die Teilnahme der Mitglieder einer Gemeinschaft an den musikalischen Aufführungen dient zur Erhaltung von deren sozialer Funktion. Die alltäglichen und speziellen Ereignisse innerhalb der Gemeinschaft ermöglichen eine Wiederholung der Darbietungen und somit eine kulturelle Vermittlung.

Das Fest ist ein magischer Moment, ein feierlicher Ritus, an dem die geladenen Gäste gerne teilnehmen, weil er das Gefühl der Zugehörigkeit zur Gemeinschaft bekräftigt. Die unerschöpflichen musikalischen Darbietungen werden vom Händeklatschen und Fußestampfen der Gäste begleitet, die dadurch ihre Zustimmung und Begeisterung für den Ablauf des Festes zum Ausdruck bringen. So entsteht eine mitreißende und einnehmende Polyrythmik, die zusätzlich zu Anfeuerungsschreien und Lockrufen auch durch das Klopfen mit Besteck und Gläsern ergänzt wird. Die Musik nimmt eine zentrale Rolle in der Kulturlandschaft der Roma ein, sie ist lebendiger Teil der Entwicklung für die Erhaltung von Bräuchen und Gewohnheiten. Sie ist ein Werkzeug der Kommunikation, das auf der allumfassenden Sichtweise der Lebenswirklichkeit der Roma basiert. Die Atmosphäre eines Festes ist aufgeheizt und neigt leicht zur Übertreibung. Man isst und trinkt sehr viel. Die Bewegungen des Körpers lassen sich vom Rhythmus der Musik mitreißen: Klänge, Gestik und Mimik tragen dazu bei, parallel zur klanglichen Übersteigerung, die erhitzt, berauscht, begeistert und mitreißt, eine exzessive Ausdrucksform zu schaffen, bei der das Publikum jubelt, tanzt und die Darbietung mit allerlei Dingen wie Händeklatschen und Füßestampfen begleitet. Die Frauen schwingen mit der Hüfte, und lassen ihre Hände und Schultern kreisen.

Es kommt nicht darauf an, was man spielt, sondern wie man es spielt. Die Lautstärke ist bewusst sehr hoch, um die gemeinschaftliche Erregung zu unterstützen.

Diese Art der Darbietung ist Teil einer Kultur, in der der persönliche Erfolg und die Bewältigung von schwierigen Dingen großzügig in Form von menschlicher Wertschätzung und/oder Geld belohnt werden. In der Gesellschaft der

Roma gibt es eine enge Beziehung zwischen dem gespielten Ton und der Bewegung im Tanz, zwischen dem Einzelnen und der Gemeinschaft, zwischen dem Gesang und seinen verschiedenen Variationen, zwischen Rhythmus und Applaus, zwischen dem Familienoberhaupt und seinen Familienangehörigen. Der Alltag und die Musik sind der kulturelle Ort, an dem, innerhalb der Gesellschaft der Roma Entwicklung stattfindet. Vor diesem Hintergrund spielt die Musik eine entscheidende Rolle: sie lebt nicht in einem abstrakten Raum, sondern ist von Menschen geschaffen und Teil ihrer Existenz. Sie wird in konkreten Situationen des kulturellen und sozialen Lebens eingesetzt, sie verbindet sich mit anderen Lebensbereichen und steht in Wechselwirkung mit anderen Aspekten der persönlichen und gemeinschaftlichen Lebenswirklichkeit. Musik wird gemacht, gehört und gebraucht, um Antwort zu geben auf vielfältige Bedürfnisse (und nicht nur als ästhetisches Vergnügen); gleichzeitig ist sie ein Ereignis, das eine bestimmte Situation hervorruft (ein Konzert, ein Fest, ein Gebet, eine Entspannung...), sie ist, wenn man so sagen will, ein „Stück“ vom Ganzen.

Die Musik hat eine soziale Funktion, indem sie dem Einzelnen das Gefühl gibt, Teil der Gruppe und der Gemeinschaft zu sein. Die Musik „vereint“, wie man oft sagt, und erweist sich als Trägerin gemeinsamer Werte, einer kollektiven Identität. (Dies ist die Hauptfunktion von Nationalhymnen.)

Die Musik ist in der Roma-Kultur eines der wichtigsten Mittel der kulturellen Vermittlung und gibt den Rom das Bewusstsein ihrer Romanipé, einer komplexen und vielseitigen Identität. Singen, tanzen, musizieren oder Musik hören helfen ihnen dabei, ihre eigene Identität wiederzufinden. Aus musikalischer Sicht sind es die Gutenachtlieder aus der frühen Kindheit, die Lieder und musikalischen Spiele, welche in der Familie oder im Kreise der Gemeinschaft gelernt wurden, die die Verinnerlichung und Aneignung melodischer, rhythmischer oder harmonischer Modelle, spezieller Formen des Vokalstils oder der instrumentalen Begleitung und damit die Grundlage einer wahren musikalischen Identität schaffen.

Das Lied der Roma beinhaltet und erschliesst eine ganze Lebenswelt. Man findet im Text:

- die Sprache *Romaní* mit ihren Nuancen und Adaptionen;
- die Geschichten und Erzählungen, die die Lebenshistorie der Gruppe oder der Familie überliefern;
- die Ethik und Lebensphilosophie der Gemeinschaft, zu der man gehört;
- ein persönliches Gefühl, das mit einem Ereignis verbunden ist.

Zusammengenommen ist es ein komplexes und universelles Ganzes.

Über die Musik erschließt sich somit eine sprachliche, soziale und kulturelle Identität, die sich durch ihre Vermittlung von Generation zu Generation selbst behauptet.

Da sie bis vor wenigen Jahrzehnten keine literarische Kultur besaßen, drücken sich die Roma mit außergewöhnlicher Eleganz über die Körper- und Musiksprache aus.

Die Musik mit ihrem hohen erzieherischen und kommunikativen Wert hat in der Gesellschaft der Roma im Laufe der Jahrhunderte eine aktive Rolle in der Verteidigung, der Erhaltung und der Vermittlung der Kultur, der Identität und der Sprache *Romani*, kurz gesagt der Romanipé, eingenommen. Seit der Renaissance, als die Roma von Platz zu Platz und von Schloss zu Schloss zogen, haben sie die klassischen Musiker beeinflusst, indem sie außer neuartigen Instrumenten auch rhythmische und musikalische Neuerungen mitbrachten. Besonders aber in der Romantik – zu einem Zeitpunkt, als Begriffe wie Nation, kulturelle Wurzeln, lokale Folklore, Freiheit etc. an Bedeutung gewannen – haben grosse Komponisten wie Liszt, Brahms, Schubert und später Dvořák, Musorgskij, Ravel, Debussy, Bartók, Stravinskij intensiv auf die musikalische Tradition der Roma zurückgegriffen.

Das heutige Europa ist als ein kulturelles auch ein musikalisches Mosaik, und jedes Volk bewahrt Rhythmen und Stilrichtungen, die sich im Laufe der Jahrhunderte erneuert haben. Zu diesem reichhaltigen europäischen Kultur-Mosaik haben auch die Roma, deren Ursprünge im Norden Indiens liegen, mit verschiedenen Klangfarben und -formen ihren Teil beigetragen. In vielen Ländern ist die Roma-Kultur in die lokale Folklore eingeflossen, so dass sich oft die Folklore dieser Länder mit der Kultur oder der Kunst der Roma vermischte: Der Flamenco in Spanien, die ungarischen Geiger, die rumänischen Zimbelspieler, die Musik in Russland und in den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens. Einige Musikgenres stammen von den Roma, wie z.B. der Czárdás und der Verbunkos, aber auch, wie oben erwähnt, der Flamenco und neben dem Jazz-Manouche viele weitere Formen balkanischer Musik.

Meine hier veröffentlichte Sammlung an Roma-Musik ist die erste Publikation dieser Art in Italien, wo seit 600 Jahren Roma leben, und ich mich glücklich schätze, einer von ihnen zu sein. Ich hoffe, dieses Werk trägt dazu bei, den Schleier des Unbekannten ein wenig zu heben und die negativen Bilder zurechtzurücken, unter denen unser Volk seit jeher leidet. Es soll dazu beitragen, die Romanipé zu bewahren, die ein Erbe der gesamten Menschheit darstellt.

But baxt ta sastipe! (Auf dass ihr gesund und glücklich seid!)

INTRODUCCIÓN

La actividad musical es un fenómeno muy complejo, forma parte de las expresiones y de las costumbres culturales más cercanas. Los romaníes eligen la música, en vez de otros medios de expresión, porque les ofrece emociones intensas y una libertad de acción que no han encontrado en otra actividad. Según los primeros documentos que se remontan al siglo IX, en Persia se registró la actividad de valiosos músicos y bailarines.

Su capacidad y sus conocimientos artísticos han sido transmitidos oralmente, de generación en generación, desarrollándose y adaptándose constantemente al patrimonio sonoro propio de los países donde habitan. La música es uno de los medios más importantes con los que los romaníes expresan y transmiten la *romanipé*, identidad y cultura romaní.

Las actuaciones musicales de los romaníes se suceden diariamente lo mismo fuera que dentro de las familias; esto es lo que permite un flujo continuo de comunicación, de experiencias y de expresiones heterogéneas. La música en ámbitos externos, en las actividades de entretenimiento, afirma su existencia; en lo interno, en cambio, es un medio de cohesión social y una conclusión indispensable en eventos como fiestas de boda, fiestas religiosas (Herdelezy de los romaníes en los territorios de la ex Yugoslavia), funerales, peticiones de matrimonio acompañadas de serenatas (buchvibbé de los romaníes que habitan en el sur de Italia desde hace mucho tiempo).

Muchos son los factores que influyen en la actuación: la familia, la comunidad de pertenencia, la sociedad de los kaggé (no romaníes), su estilo de vida (itinerante o sedentario) y el ámbito en que se desarrolla dicha actuación (público o privado).

Si consideramos la actuación de un rom que vive en una situación de segregación y marginación, su actividad musical estará dirigida no sólo al gozo estético o al entretenimiento, sino también a liberarse de las presiones psicológicas y las tensiones personales originadas por su condición limitada y frustrante.

Generalmente, el músico toca acompañado por su grupo musical-familiar, formado por su propia familia o dentro de su propia comunidad. Todos ellos están familiarizados con lo que sucede, y la música funciona como vínculo familiar y social. Desde el punto de vista del músico o de los músicos, la actuación y el aplauso público refuerzan su autoestima y el sentido de pertenencia a la propia familia y a la propia comunidad. El consenso entre ellos garantiza la propia pertenencia y la solidaridad. El rom músico toca o canta, dentro del ambiente familiar, pasajes que son ‘compartidos’ y que forman un repertorio conocido por todos. Estos pasajes pueden estar inspirados o no en la tradición familiar, o provienen de fuera de su entorno – de la tradición musical de los kaggé – reformados y adaptados a la manera romaní y a sus exigencias. La actuación es diferente según el contexto y el ambiente, pero sobre todo depende de a quién va destinada: los romaníes tocan de un modo completamente diferente cuando tocan para sí mismos, para la propia familia o para la propia comunidad, respecto a cuando tocan para espectadores. Cada una de las comunidades gitanas, por tanto, tiene una propia tradición, una propia ética, un propio modelo de vida, una propia variante de la lengua romaní que la hacen única; la lengua, de un modo particular, condiciona las canciones y el modo de cantar.

Se deduce, por lo tanto, una estrecha relación entre los aspectos musicales y el contexto; existen varios condicionamientos que influyen en la tradición. Toda comunidad tiene un repertorio propio y un estilo artístico propio que se encuentran en un espacio común: el empleo de melodías – cuando el canto o el instrumento lo permite – de cuartos de tono o pequeños intervalos, de ornamentos, de escalas importadas del oriente, de ritmos y poliritmos envolventes, de variaciones e improvisación de melodías en el canto.

Los romaníes, por lo general, prefieren una sonoridad densa y compacta, sin interrupciones o silencios, capaz de emocionar, seducir, conmover y excitar. Los sistemas sonoros de la población romaní se basan esencialmente sobre dos escalas, heredadas de la música oriental y adaptadas al sistema temperado de la música occidental. Una en tono mayor: Do - Re $\flat$ - Mi - Fa $\sharp$ - Sol - La $\flat$ - Si - Do (una variante Do - Re $\flat$ - Mi - Fa - Sol - La $\flat$ - Si - Do). La otra en tono menor La - Si - Do - Re $\sharp$ - Mi - Fa - Sol $\sharp$ - La. Han utilizado un modo diverso, adaptándolo y modificándolo a placer.

El canto se distingue por su timbre agudo, fuerte y nasal, con el uso de melismas y vibratos. No se usan falsetes pues se piensa que son afeminados. La afeminación está considerada como negativa por la comuni-

dad romaní. Su canto va asociado con la emoción: la canción cuenta o recuerda una experiencia vivida o una persona querida. Los romaníes cantan cuando quieren sentirse felices, cuando quieren olvidar una pena o para expresar un sentimiento. Los niños imitan a los adultos.

Las actuaciones diarias en la familia son también momentos para ejercitar el canto, se afina la técnica y el gusto artístico además de la interpretación a la manera romaní. La ‘presión’ y la incitación de los oyentes, sobre todo para los más jóvenes, es un estímulo para mejorar y adaptarse a las exigencias y a las preguntas de los espectadores.

En espera de que las cosas cambien, la ejecución musical en la sociedad romaní – una sociedad patriarcal en la cual la residencia de un matrimonio depende del domicilio del hombre al casarse – es un hecho típicamente masculino; a las mujeres sólo se les permite cantar y, sobre todo, bailar.

En la comunidad romaní, el concepto de formación significa fundamentalmente avanzar hacia el conocimiento, hacia la madurez moral, educando con el ejemplo a los jóvenes romaníes en la virtud y en el respeto a las normas de comportamiento que regulan la vida social en lo íntimo del grupo, normas que aseguran la supervivencia de la comunidad y que garantizan la plena inserción del individuo en el interior del mismo grupo social. En este caso, el lenguaje de la vida cotidiana y del sentido común influyen en el comportamiento, en las frases, en los conceptos y en los pensamientos que a su vez condicionan la comunidad en la que el individuo vive. Las relaciones sociales no son otra cosa que una prolongación de las familiares. La sociedad romaní es por tanto de tipo familiar y la relación de parentela tiene una función dominante en el sistema de las relaciones sociales.

La música es un poderoso medio de comunicación y de tradición cultural. Los ancianos cantan canciones de su infancia, canciones que han oído o inventado ellos mismos; de este modo, canciones muy antiguas se transmiten de una generación a la siguiente. Los patriarcas, llamados *phuré*, enseñan a los más jóvenes, asegurando así la continuidad de la tradición. Las canciones llamadas ‘de pena’ cumplen la función de aliviar un dolor o una situación de sufrimiento; una experiencia traumática. Son canciones íntimas y personales, accesibles sólo a los miembros de la familia – melancólicas y tristes, tocadas en un estilo íntimo y recogido – son un medio para eliminar la frustración y afirmar la propia individualidad; son una válvula de desahogo y de distensión psicológica. La vida errante – el viajar y el rechazo secular a la romanipé, la búsqueda de un espacio vital, el movimiento continuo, las emociones fuertes y constantes, las vigiliadas nocturnas, el calor del fuego, el espacio abierto, los olores y los rumores de las noches bajo las estrellas y la luna – han creado en los romaníes una sensibilidad particular que los libera de esquemas mentales preestablecidos.

Las formas musicales, retornando a un discurso tradicional, se componen individualmente; son formas flexibles, adaptables y abiertas a las influencias externas y a la actualidad.

La participación de los miembros de la comunidad en las actuaciones garantiza la continuidad de su función social. Los sucesos cotidianos y los imprevistos en el interior de la comunidad permiten reiterar las actuaciones y con ellas continuar la transmisión cultural. La fiesta es un momento mágico, un rito solemne en el que los invitados participan voluntariamente para ratificar su fuerte sentido de pertenencia a la propia comunidad. Las actuaciones infinitas se acompañan batiendo palmas y zapateando, así los invitados demuestran su aprobación y su satisfacción por la organización del evento.

La música tiene un papel central en la cosmología cultural romaní, es una parte vital del proceso de conservación de usos y costumbres. Es un instrumento de comunicación basado en una visión que comprende la realidad romaní. El ambiente es cálido y proclive a los excesos; se come y se bebe muchísimo. El ritmo musical envuelve los movimientos del cuerpo: sonidos, gestos, mímicas, se unen para expresar un lenguaje dispuesto al exceso y a la furia sonora que enciende, emborracha, emociona y atrae al público que aclama, que danza, que acompaña las actuaciones con todo tipo de movimientos; que baten palmas y zapatean. Las mujeres mueven las caderas, giran las manos, ondulan la espalda. No es importante lo que se toca, sino cómo se toca: el volumen es muy alto para estimular la excitación colectiva.

Este tipo de actuación pertenece a una cultura en la que el éxito individual y la superación de las dificultades son generosamente apreciados y premiados con la estima y/o con el dinero.

En la sociedad romaní hay una estrecha relación entre el sonido interpretado y el movimiento de la danza, entre el individuo y la comunidad, entre el canto y sus variaciones, entre el ritmo y las ovaciones, entre el patriarca y sus familiares. La vida diaria y la música, son el espacio cultural para su desarrollo. En este contexto, la música juega un papel importante: no vive en una esfera abstracta, ha sido creada por el hombre, forma parte de su existencia, se crea en las circunstancias concretas de la vida cultural y social; se conecta con las otras dimensiones de la vida e interactúa con los otros aspectos de la realidad individual y colectiva. Es ejecutada,

escuchada o utilizada para satisfacer múltiples necesidades; no sólo la del placer estético. Al mismo tiempo constituye un evento por sí misma, se sitúa en una circunstancia – el concierto, la plegaria, el relax... – es una ‘parte’ de ellos. Tiene una función social en la medida que el individuo se sienta miembro de un grupo, de una comunidad. La música ‘agrupa’, es portadora de valores comunes, de una identidad colectiva. Tal es la función principal de los himnos nacionales.

La música en la cultura romaní es uno de los medios de transmisión cultural más importante y permite al rom tomar conciencia de su propia romanipé, una identidad compleja y multiforme. Cantar, bailar, tocar, escuchar música ayuda a reconstruir la propia identidad. Musicalmente hablando, las nanas de la primera infancia, las canciones y los juegos musicales aprendidos en familia o en el seno de la propia comunidad, le permiten interiorizarse y apropiarse de un modelo melódico, rítmico, armónico, de un cierto tipo de estilo vocal y de acompañamiento instrumental o sea, de una verdadera identidad musical.

La canción romaní contiene y abre todo un mundo. En el texto encontramos:

- la lengua romaní con sus matices y sus nuevos modos.
- una historia y una narración que se convierten en la memoria histórica del grupo o de la familia;
- la ética y la filosofía de vida de la comunidad a la que se pertenece;
- una emoción personal ligada a un suceso.

En síntesis, un universo complejo y particular.

La música revela también una identidad lingüística, social y cultural que se defiende a sí misma a través de su transmisión de generación en generación. Privados de una cultura literaria, hasta hace pocos decenios, los romaníes se expresan con extraordinaria elegancia a través del lenguaje de su cuerpo y del lenguaje musical.

La música, por su alto valor formativo y comunicativo ha desarrollado en la sociedad romaní, con el correr de los siglos, un papel activo en la defensa, en la conservación y en la transmisión de la cultura, de la identidad de la lengua romaní; o sea de la romanipé. Desde el Renacimiento, los romaníes moviéndose de plaza en plaza y de castillo en castillo, han influido sobre los músicos cultos aportando novedades rítmicas y musicales e instrumentales. Pero sobre todo en la época Romántica – en el momento en el que se conforman los conceptos de nación, raíces culturales, folklore local, libertad etc. – los grandes compositores como Liszt, Brahms, Schubert y más tarde Dvořák, Musorgskij, Ravel, Debussy, Bartók, Stravinskij, han recogido las tradiciones musicales romaníes a manos llenas.

Europa como mosaico cultural es un mosaico musical; todo pueblo es guardián de ritmos y de estilos que se han renovado a través de los siglos. Los romaníes procedentes de la India del Norte también han prestado su aportación de colores y de formas distintas a este rico mosaico cultural europeo. En muchos países la cultura romaní ha pasado a formar parte del folklore local; frecuentemente el folklore de estos países se identifica con la cultura o el arte romaní: el flamenco en España, los violinistas húngaros, los cinbalistas rumanos, la música en Rusia y en los países de la ex Yugoslavia. Algunos géneros musicales se derivan de los romaníes, como las Czárdás y el Verbunkos, y también, como se ha dicho, el flamenco y tanta música balcánica además del Jazz-Manouche.

Esta colección musical mía, es la primera publicación de música romaní en Italia después de seiscientos años de presencia romaní; habitantes antiquísimos de asentamientos en la península a los cuales me honro pertenecer. Espero que este trabajo contribuya a apartar el velo de misterio y los estereotipos negativos que atacan a nuestro pueblo desde siempre, y a preservar la romanipé que es un patrimonio de la humanidad entera.

But baxt ta sastipe (que ustedes estén sanos y afortunados).

GILIÁ / TEXTS / TESTI / TEXTES / TEXTE / LETRAS

ROMANO DIVES

Ah Romalé! Ah chavuré!
 Vèn, vèn a ka
 te sunen
 so te phenav:
 li romuré phenèn ka si
 sa bravalé,
 ma andré puśtí
 na nènnèlè ni kaśuki!

The Roma feast

Oh Roma! Oh boys!
 Come, come
 and listen
 to what I have to tell you:
 the Roma all say
 they are rich,
 but they don't have
 a penny in their pockets!

La festa dei Rom

Oh Rom! Oh ragazzi!
 Venite, venite
 ed ascoltate
 ciò che ho da dirvi:
 i Rom dicono di essere
 tutti ricchi,
 ma nelle tasche
 non hanno un soldo!

La fête des Roms

Oh Roms ! Oh garçons !
 Venez, venez
 et entendez
 ce que j'ai à vous dire :
 Roms disent qu'ils sont
 tous riches,
 mais dans les poches
 ils n'ont pas un sou !

Das Fest der Roma

Oh Roma! Oh jungen Leute!
 Kommt, kommt
 und hört
 was ich euch zu sagen habe:
 die Roma sagen, sie seien
 alle reich,
 aber in den Taschen
 haben sie nicht einen Pfennig!

La fiesta de los Romaníes

¡Oh Romaníes! ¡Oh muchachos!
 Venid, venid
 y escuchad
 lo que tengo que deciros:
 los Romaníes dicen que
 son todos ricos,
 ¡pero en los bolsillos
 no tienen un céntimo!

MURDEVÈLÈ MENGRÈ

Murdevèlè
 ta a cès andró thèm
 ta avèl baró o nàv tiró
 muvèl tru thèm
 jàv maškaràl a mènd
 sàr andró živibbé tiró
 kial pri mènd.
 Deç u maró mèngr dadivès
 ta muk ta žiàl o nafèl ta kiràs
 sàr lamé mukàsl ki kulá
 ta kerenammèngl a mènd.
 Ni mu keràs avèkie nafèl
 ta ningàl pri mènd
 ta avès baxtaló Murdevèlè.

Our Father
 who art in heaven,
 hallowed be thy name.
 Thy kingdom come.
 Thy will be done
 on earth,
 as it is in heaven.
 Give us this day our daily bread,
 and forgive us our trespasses,
 as we forgive
 those who trespass against us,
 and lead us not into temptation,
 but deliver us from evil.
 Amen.

Padre Nostro
 che sei nei cieli
 sia santificato il tuo nome
 venga il tuo regno
 sia fatta la tua volontà
 come in cielo
 così in terra.
 Dacci oggi il nostro pane quotidiano
 e rimetti a noi i nostri debiti
 come noi li rimettiamo
 ai nostri debitori.
 Non ci indurre in tentazione
 ma liberaci dal male
 Amen.

Notre Père
 qui es aux cieux,
 que ton Nom soit sanctifié,
 que ton Règne vienne,
 que ta Volonté soit faite
 sur la terre
 comme au ciel.
 Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour,
 pardonne-nous nos offenses
 comme nous pardonnons aussi
 à ceux qui nous ont offensés,
 et ne nous soumets pas à la tentation,
 mais délivre-nous du Mal.
 Amen.

Vater unser
 im Himmel,
 geheiligt werde dein Name.
 Dein Reich komme,
 dein Wille geschehe,
 wie im Himmel
 so auf Erden.
 Unser tägliches Brot gib uns heute.
 Und vergib uns unsere Schuld,
 wie auch wir vergeben
 unseren Schuldigern.
 Und führe uns nicht in Versuchung,
 sondern erlöse uns von dem Bösen.
 Amen.

Padre nuestro,
 que estás en el cielo,
 santificado sea tu Nombre;
 venga a nosotros tu reino;
 hágase tu voluntad
 en la tierra
 como en el cielo.
 Danos hoy nuestro pan de cada día;
 perdona nuestras ofensas
 como también nosotros perdonamos
 a los que nos ofenden;
 no nos dejes caer en la tentación,
 y líbranos del mal.
 Amen.

AVE MARIA ROMANÍ

A tuth Daj Šukar
 dut tri parind, mistipé ta lači kriss
 a zial kaja gili miri.
 Lë kaggé na zanèn
 ka na zanèn.
 Tu Daj lači zanès o sičipé, dèmmë i zore
 ta ningavav le discriminatziönë
 lë bukia bi kris ta i segregatziönë opral a mend.
 Karenz Zingari, ta lamé signèm Rom.
 Phenen ka lladdase,
 ta o phiribbé mengr a si o bimistipé,
 na kammass kava!
 Phenen ka kammass o putraddipé,
 ta pang a štarienz andré li Kampë!
 Putrà tu, Daj Sukuar, li diliné ta
 kulà ka na zanen tar o dilinipé
 prisó parind, mistipé ta kriss
 te dubbinèn, ta de meng i baxt pi ta ve ta prinžkaranž
 pro o so lamé signem, žené ka ma živèn bi merribbé!
 T'aves but baxtalí!

To you, Immaculate Mother
 source of peace, love and justice
 I offer my prayer.
 Ordinary people don't know
 that they don't know.
 You, Mother, know the truth,
 free my people from discrimination,
 from injustice and racial segregation.
 They call us gypsies, but we are Roma.
 They say the Roma are nomads,
 but our wandering is the result of hatred,
 it's not a choice!
 They say the Roma love freedom,
 but we are segregated in camps!
 Mother, free the fools and those who
 don't know from indifference,
 so that peace, love and justice
 triumph, and give us the chance to make ourselves
 known for what we are, men of peace!
 May you be blessed! Amen.

A te Madre Immacolata
 fonte di pace, amore e giustizia
 rivolgo la mia preghiera.
 La gente comune non sa
 di non sapere.
 Tu Madre conosci la verità,
 libera il mio popolo dalle discriminazioni,
 dalle ingiustizie e dalla segregazione razziale.
 Ci chiamano zingari, ma noi siamo Rom.
 Dicono che i Rom son nomadi,
 ma il nostro girovagare è frutto dell'odio,
 non una scelta!
 Dicono che i Rom amano la libertà,
 ma ci hanno segregato nei campi!
 Libera, Madre, gli stolti e coloro che
 non sanno dall'indifferenza,
 perché pace, amore e giustizia
 trionfino e dona a noi l'occasione di farci
 conoscere per ciò che siamo, uomini di pace!
 Che tu sia benedetta! Amen.

À vous Immaculée Mère
 source de paix, d'amour et de justice
 j'adresse ma prière.
 Les gens ordinaires ne savent pas
 qu'ils ne savent pas.
 Vous Mère connaissez la vérité,
 libérez mon peuple de la discrimination,
 l'injustice et la ségrégation raciale.
 Nous appellent les gitans, mais nous sommes Roms.
 Ils disent que les Roms sont des nomades,
 mais notre errer est le fruit de la haine,
 pas un choix !
 Ils disent que les Roms aiment la liberté,
 mais nous vivons séparés dans des camps !
 Libérez, Mère, les sots et ceux qui
 ne savent pas de l'indifférence,
 parce que la paix, l'amour et la justice
 triomphent et donne-nous l'occasion de nous faire
 connaître pour ce que nous sommes, hommes des paix !
 Que vous soyez béni ! Amen.

An Dich unbefleckte Mutter
Quelle des Friedens, der Liebe und der Gerechtigkeit
richte ich mein Gebet.
Die gewöhnlichen Menschen wissen nicht,
dass sie unwissend sind.
Du, Mutter, kennst die Wahrheit,
befreie mein Volk von der Diskriminierung,
von den Ungerechtigkeiten und der Rassentrennung.
Sie nennen uns Zigeuner, aber wir sind Roma,
sie sagen, die Roma sind Nomaden,
aber unser Umherziehen ist Frucht des Hasses,
nicht eine Wahl!
Sie sagen, dass die Roma die Freiheit lieben,
aber sie haben uns in Lagern ausgegrenzt!
Befreie, Mutter, die Dummen und diejenigen,
die aufgrund von Gleichgültigkeit unwissend sind,
damit Frieden, Liebe und Gerechtigkeit siegen
und uns die Möglichkeit geben
zu zeigen, wer wir sind, Menschen des Friedens!
Gesegnet seist du! Amen.

A ti, Madre Inmaculada
fuente de paz, amor y justicia
extiendo mi oración.
La gente común no sabe
que no es conciente.
Tu, Madre, conoces la verdad,
salva a mi pueblo de la discriminación,
de la injusticia y la segregación racial.
Nos llaman gitanos, pero nosotros somos romaníes.
Dicen que los romaníes son nómadas,
pero nuestro deambular es el fruto del odio,
no es una elección!
Dicen que los romaníes aman la libertad,
pero nos han segregado en los campamentos!
Salva, Madre, a los necios y a aquellos que
no conocen la indiferencia,
para que la paz, el amor y la justicia
triunfen, y danos la oportunidad de hacernos
conocer por lo que somos, hombres de paz!
Que seas bendecida! Amen.

MELOLOGO

(pri sa le žene mardé tar le naziste / for the victims of the nazi hatred / per le vittime dell'odio nazista / aux victimes de la haine nazi / für die Opfer des Nazi-Hasses / a las víctimas del odio nazi)

Pi ta risaral

Bàr kirkó rovibbé
opràl romané kiá,
len di dukhaddipé
andré ni jiló binafel,
xoxanó mištípé
žungalé divès
lukh bisundipé
muluró rovibbé...
xandivaló sabbé
merribbé baró
na čhèl duràl.

To not forget

Bitter tears
from the Romanó eyelash,
springs of pain
in an innocent heart
tortured feelings
cruel events
cries unheard
dying hiccups...
malignant sneers
perennial danger
still looming

Per non dimenticare

Amarissime lacrime
dal ciglio romanó
sorgenti di dolore
in un cuore innocente
seviziati sentimenti
crudeli avvenimenti
grida inascoltate
morente singhiozzo...
ripugnante ghigno
pericolo perenne
ancora incumbente

Ne pas oublier

Tres amères larmes
du cil romanó
des sources de douleur
dans un cœur innocent
sentiments violés
cruels événements
cris que vous n'écoutez pas
mourant sanglot...
sourire malin
danger éternel
encore pressant

Gegen das Vergessen

Bitterste Tränen
aus Roma Augenliedern
Quellen des Schmerzes
eines unschuldigen Herzens
misshandelte Gefühle
grausame Ereignisse
ungehörte Schreie
sterbender Schluckauf...
abstoßendes Grinsen
immerwährende Gefahr
weiterhin drohend

No olvidar

Las lágrimas más amargas
de los ojos romaníes
fuentes de dolor
en un corazón inocente
torturados sentimientos
crueles sucesos
gritos desoídos
sollozos moribundos...
horribles risas burlonas
peligro incesante
aún amenaza

ROMANÓ BRAVALIPÉ

Śunàve andré ràtte i gilí
 a dèle but a làve ko jiló
 vakerèle tro śukuàre miśtipé
 vakerèle tar o romanó bravalipé.
 O rom a si o xolaj tri kavá thèm,
 phirèlè, dikhèlè ta o jiló bravalarelè.

Śunàve andré rat i gilí
 a dèle but a làve ko jiló
 vakerèle tri jagurí ka phabarèlè
 vakerèle tri li ćilinjá andré ko thèm.
 o drom a si pro Rom o Murdevèlè
 ta li chavé o fiddère bravalipé.

Romanó bravalipé...

Romany wealth

I listen to the song at night
 It speaks intensely to my heart
 It tells of deep love
 It tells of Romany wealth.
 The Rom is the master of the world,
 He travels, observes and his heart is enriched.

I listen to the song at night
 It speaks intensely to my heart
 It says of the burning fire
 It tells of the stars above in the sky.
 The road is the Rom's true God
 And his children are his greatest wealth.

Romany wealth...

Ricchezza romaní

Ascolto nella notte la canzone
 Dialoga intensamente con il cuore
 Narra dell'amore profondo
 Narra della ricchezza romaní.
 Il rom è padrone del mondo,
 Viaggia, osserva e il cuor arricchisce.

Ascolto nella notte la canzone
 Dialoga intensamente con il cuore
 Narra del fuocherello che arde
 Racconta delle stelle su nel cielo.
 Il viaggio è per il rom il vero Dio
 E i figli la miglior ricchezza.

Ricchezza romaní...

Richesse romani

J'écoute dans la nuit la chanson
 Elle parle intensément avec mon coeur
 Elle raconte de l'amour profonde
 Elle raconte de la richesse romani.
 Le Rom est maître du monde,
 Il voyage, observe et enrichit le cœur.

J'écoute dans la nuit la chanson
 Elle parle intensément avec mon coeur
 Elle raconte la combustion du petit feu
 Elle raconte les étoiles dans le ciel.
 Le voyage pour les Roms est le vrai Dieu
 Et les enfants la meilleure des richesses.

Richesse romani...

Reichtum der Roma

Ich höre in der Nacht das Lied
 Es spricht eindringlich mit dem Herzen
 Erzählt von der tiefen Liebe
 Erzählt von dem Reichtum der Roma.
 Der Rom ist Kenner der Welt,
 Er reist, beobachtet und das bereichert sein Herz.

Ich höre in der Nacht das Lied
 Es spricht eindringlich mit dem Herzen
 Erzählt vom brennenden Feuer
 Erzählt von den Sternen oben am Himmel.
 Die Reisen ist für den Roma der wahre Gott
 Und die Kinder sein größter Reichtum.

Reichtum der Roma...

La riqueza romaní

Escucho en la noche la canción
 Dialoga intensamente con mi corazón
 Habla del amor profundo
 Habla de la riqueza romaní.
 El Rom es dueño del mundo,
 Viaja, observa y enriquece el corazón.

Escucho en la noche la canción
 Dialoga intensamente con mi corazón
 Habla del pequeño fuego que arde
 Cuenta sobre las estrellas en el cielo.
 Viajar para los romaníes es el verdadero Dios
 Y los hijos su mayor riqueza.

La riqueza romaní...

PRI NI THÈM FIDDÈRÈ*(parlato)*

Prisó a dikhèsè tiró phràlè sar ni ndurtunó?
 Inná na kòs ki na prinžkarès
 Ta na dikh sul i murtí tar li zené.

(cantato)

Dikh andré tiró gi
 ta dé tiró vašt
 ku kon a mollè ta dettè ni sabbé.
 Jàvè pàng itú tekané
 tekané parovàsè o thèm!
 Ningàvàsè li merribbé, li bòkh ta kon a kirèlè nafèl
 ki li čhavuré
 Bariovàsè o mistipé!

(parlato)

O thèm mèngrè
 a kammèlè ni sunó
 ni thèm fiddèrè
 ta lačhó pri sassaré.
 O khàm dutharèlè o dròm,
 o kalipé frikhanàsè avrí!
 O gi a sàlè ki sùng sùkuàrè
 o Murdevèle miró o Murdevèlè tiró
 So si ta andré o jiló a biandivèlè o sùngèngrè?
 Dikhmè sàr ni phràl
 tekané parovàsè o thèm,
 tekané a parovàsè o thèm.

(Cantato)

Bariovàsè o mistipé
 sa tekané parovàsè o thèm.
 Bariovàsè o mistipé
 sa tekané parovàsè o thèm,
 sa tekané parovàsè o thèm.

For a better world*(spoken)*

Why do you look at your neighbor as an enemy?
 Do not judge those whom do you not know
 and do not judge by the color of their skin.

(sung)

Look inside your soul
 and hold out your hand
 to those who smile at you.
 Come,
 together we'll change the world!
 Stop wars, hunger and those who offend children.
 Let's arm ourselves with love!

(spoken)

The same sky
 invites us to dream

of a better and fairer world for all.
 The sun will brighten the way,
 let's sweep the darkness away!
 The soul smiles at the scent of incense
 your God or my God,
 what does it matter if a flower blooms in your heart?
 Look at me, brother and give me your hand
 together we'll change the world,
 together we'll change the world.

(sung)

Let's arm ourselves with love
 together we'll change the world
 Let's arm ourselves with love!
 Together we'll change the world,
 together we'll change the world.

Per un mondo migliore*(parlato)*

Perché guardi il prossimo come un nemico?
 Non giudicare chi non conosci
 e non fermarti al colore della pelle.

(cantato)

Guarda nella tua anima
 e tendi la tua mano
 a chi sa donarti un sorriso.
 Vieni anche tu
 assieme cambieremo il mondo!
 Fermiamo le guerre, la fame e chi offende i bambini.
 Armiamoci d'amore!

(parlato)

Lo stesso cielo
 ci invita a sognare
 un mondo migliore
 e più giusto per tutti.
 Il sole ci illumina il cammino,
 l'oscurità spazziamo via!
 L'anima sorride al profumo d'incenso,
 il tuo Dio o il mio Dio,
 ma che importa se nel cuore nasce un fiore?
 Guardami fratello e tendimi la mano
 assieme cambieremo il mondo,
 assieme cambieremo il mondo.

(cantato)

Armiamoci d'amore!
 Assieme cambieremo il mondo.
 Armiamoci d'amore!
 Assieme cambieremo il mondo,
 assieme cambieremo il mondo.

Pour un monde meilleur*(parlé)*

Pourquoi regarder notre prochain comme un ennemi ?
Ne pas juger ceux que tu ne connais pas
et ne pas t'arrêter à la couleur de la peau.

(chanté)

Regarde ton âme
et donne ta main
à qui sait donner un sourire.
Viens toi aussi
ensemble pour changer le monde !
Arrêtons les guerres, la faim
et ceux qui offensent les enfants.
Armons-nous de l'amour !

(parlé)

Le même ciel
nous invite à rêver
un monde meilleur
et plus équitable pour tous.
Le soleil nous illumine le chemin,
balayons l'obscurité !
L'âme sourit à l'odeur de l'encens,
ton Dieu, ou mon Dieu,
mais qu'importe, si dans le cœur va éclore une fleur ?
Regarde moi frère et donne moi ta main
ensemble pour changer le monde,
ensemble pour changer le monde.

(chanté)

Armons-nous de l'amour !
Ensemble pour changer le monde.
Armons-nous de l'amour !
Ensemble on changera le monde,
ensemble on changera le monde.

Für eine bessere Welt*(gesprochen)*

Warum siehst du deinen Nachbarn als Feind?
Richte nicht über diejenigen, die du nicht kennst
und halte dich nicht auf an der Hautfarbe des Anderen.

(gesungen)

Schau in deine Seele
und reiche deine Hand demjenigen,
der es versteht, dir ein Lächeln zu schenken.
Komm auch du,
gemeinsam verändern wir die Welt!
Stoppen wir die Kriege, den Hunger und diejenigen,
welche Kinder verletzen.
Wappnen wir uns mit Liebe!

(gesprochen)

Derselbe Himmel

lädt uns zum Träumen ein
von einer besseren Welt,
die gerechter ist für alle.
Die Sonne leuchtet uns den Weg,
lasst uns die Dunkelheit vertreiben!
Die Seele lächelt im Duft des Weihrauchs,
dein Gott oder mein Gott,
was ändert's, wenn im Herzen eine Blume geboren wird?
Schau mich an Bruder und reiche mir die Hand
gemeinsam verändern wir die Welt,
gemeinsam verändern wir die Welt.

(gesungen)

Wappnen wir uns mit Liebe!
Gemeinsam verändern wir die Welt.
Wappnen wir uns mit Liebe!
Gemeinsam verändern wir die Welt,
gemeinsam verändern wir die Welt.

Por un mundo mejor*(hablado)*

¿Por qué miras al prójimo como a un enemigo?
No juzgues a aquellos que no conoces
Y no te detengas en el color de la piel.

(cantado)

Mira en tu alma
y tiende tu mano
a quien te ofrece una sonrisa.
Viene tu también
¡juntos cambiaremos el mundo!
Detengamos las guerras, el hambre
y a los que maltratan los niños.
¡Armémonos de amor!

(hablado)

El mismo cielo
nos invita a soñar
un mundo mejor
y más justo para todos.
El sol nos ilumina el camino,
¡salgamos de la oscuridad!
El alma sonrío al aroma del incienso,
tu Dios, o mi Dios,
pero, ¿qué importa, si en el corazón nace una flor?
Mírame hermano y dame tu mano
juntos cambiaremos el mundo,
juntos cambiaremos el mundo.

(cantado)

¡Armémonos de amor!
Juntos cambiaremos el mundo.
¡Armémonos de amor!
Juntos cambiaremos el mundo,
Juntos cambiaremos el mundo.