

Paradise Lost

(Paraíso Perdido)

El Primer Pabellón Romani

Curadora y artistas

Biografías, textos



Tímea Junghaus, curadora

Historiadora y activista cultural. Su madre descende de una familia de músicos Romá y su padre de una familia de actores Sinti. Se recibió en Historia del Arte en la Universidad Eotvos Lorand en Hungría. Como primera historiadora de arte romaní en Hungría y una reconocida defensora de los derechos culturales de las minorías, juega un papel activo en el desarrollo de estrategias culturales inclusivas.

En el año 2002 estableció la galería János Balázs, localizada en el distrito 8º en Budapest (conocido por su numerosa población romaní) y curó varias exposiciones promoviendo la toma de conciencia de la opinión pública sobre la opresión cultural que sufren los romaníes.

Sus artículos sobre arte, cultura y formación intelectual de minorías fueron publicados en diversas revistas culturales y periódicos, entre otros, Amaro Drom, Romapage, Indymedia Independent Media Network.

Fue co-curadora de la exposición realizada en 2004 *The Hidden Holocaust* (El Holocausto oculto) a través de la cual los artistas romaníes pudieron ingresar oficialmente a la escena artística oficial y exponer en la Galería de Arte de Budapest. Por medio de exposiciones y

conferencias generó interés internacional en la cultura romaní, entre otras: *Wir sind wer wir sind: Aspectos de la vida de los Roma en el arte contemporáneo* (Exposición en la galería Minoriten en Graz, Austria, octubre 2004); *North and South LAB, Culture and Colonization*, (Conferencia, Tanzquartier, Viena, Austria, marzo 2005); *Common Space, Exhibition about the Hungarian minority representation*, (Exposición, Museo Ernst, Budapest, 2006); *Von der Abwesenheit des Lagers*, (Exposición, Casa del Arte, Dresden, Alemania, 2006).

Tímea Junghaus es la autora y co-editora de la primera publicación exhaustiva sobre las artes visuales de los romaníes europeos *Meet Your Neighbours – Contemporary Roma Art from Europe* (publicación OSI, 2006).

Desde 2005 Junghaus forma parte del Open Society Institute en Budapest, donde dirige el Roma Cultural Participation Project (RCPP). Como parte del programa de arte y cultura del Open Society Institute, el RCPP interviene a favor de la inclusión y el fortalecimiento cultural de los romaníes, promoviendo cambios de actitud en la sociedad mayoritaria.

Daniel Baker

Daniel, el hijo menor de una familia de gitanos romnichales, nació en 1961 en St. Mary Cray (Kent) dentro de una comunidad que ha habitado la región durante generaciones y que representa la mayor concentración de gitanos en Inglaterra. Su familia se estableció antes de que él naciera de modo que tuvo una educación relativamente estable. Daniel estudió pintura en la Escuela de Arte Ravensbourne desde los 17 hasta los 21 años. Su trabajo artístico se ha vuelto cada vez más contextualizado por una continua exploración de su posicionamiento cultural. Luego de completar una licenciatura en sociología especializada en estudios romaníes, Daniel comenzó su investigación para la tesis doctoral

en el Royal College of Art, en 2006. Actualmente, es presidente del Consejo Gitano y director de The HUB, el boletín informativo del Consejo. Expone regularmente en Gran Bretaña y en el extranjero. Vive y trabaja en Londres.

Testimonio del artista:

Mi trabajo actual explora el espacio imaginario ocupado por los gitanos y ofrece una ventana hacia el área marginal que se les ha destinado: fuera de una sociedad que al mismo tiempo los rodea, una sociedad con la que están conectados pero de la cual están a la vez desligados, una

sociedad dentro de la que han existido durante cientos de años. Este espacio imaginario refiere tanto al espacio simbólico del mito y el concepto falso de la imaginación popular, como a la ausencia o desaparición del espacio geográfico para la habitación de los gitanos según lo establecen leyes recientes.

En estas obras, utilizo vidrio pintado, grabado al agua fuerte y dorado para producir superficies luminosas y reflectantes, o espejos. Las imágenes aparecen detrás del vidrio pero delante del fondo espejado, colocando al sujeto en un espacio liminal o intermedio, un espacio que el gitano continúa ocupando, tanto física como simbólicamente. El carácter algo oscuro de la reflexión dorada permite que el espectador habite

el paisaje de la obra, al tiempo que evade una semejanza y un reconocimiento verdaderos.

Estos espejos buscan destacar la ambigüedad y la confusión con la que se percibe a los gitanos: un estado de imagen vaga y visibilidad enmascarada que ha sido internalizado por los gitanos con el correr del tiempo, haciendo que les sea difícil verse a sí mismos plenamente en el mundo. Esta dificultad para visualizarse a sí mismos ha dejado prácticamente incontestadas las imágenes estereotipadas populares, cuyo legado es un gitano simbólico que está siempre presente pero nunca es realmente visto. Estas obras son una meditación sobre la identidad y la dislocación.

Tibor Balogh

* 1975 Fehérgyarmat, Hungría. Vive en Budapest, Hungría.

Criado en la villa de niños Tiszadob, una institución para huérfanos roma. Tibor Balogh es el primer artista húngaro de origen romaní, graduado de la Academia Húngara de Bellas Artes.

Texto de Tímea Junghaus:

Tibor Balogh es el primer artista romaní que ingresa en la Academia de Bellas Artes Húngara y se gradúa. Dando testimonio de su dominio artístico, su obra de diploma —una serie de planchas de cobre— combina recuerdos de infancia del artista con fragmentos de otra escena de su vida: el octavo distrito de la capital, área que tiene el mayor porcentaje de población romaní de la ciudad, donde Balogh vivió durante los años que asistió a la academia. Después de recibirse, la primera presentación importante del artista fue en la exposición *El holocausto oculto* que se exhibió en el Múcsarnok/Kunsthalle.

Balogh realizó una obra provocadora para la exposición *El holocausto oculto*: una cabina de 1 x 1 x 2,3 metros. Las paredes, iluminadas por una bombilla eléctrica pelada, estaban empapeladas con documentos, artículos y fotos espeluznantes del holocausto de los romaníes y de su actual discriminación. Al ingresar a la cabina y mirar en cualquier dirección, era imposible pasar por alto las pruebas de su desgarrador destino. Fuera de la cabina, había pequeños tubos de ensayo con las instrucciones pegadas a la pared. El público podía llevar un tubo de ensayo al interior de la cabina, en donde podía pasar todo el tiempo que quisiera. Cada cual podía recoger las lágrimas vertidas en el tubo de ensayo y firmarlo, si quisiera. El tubo de ensayo debía colocarse en un portatubos sobre una mesa, de donde el artista lo tomaría luego para colgarlo en la cabina, junto con otras "gotas de lluvia". Cien personas tomaron parte en la acción que precedió a la exposición, y el acontecimiento se vivió como un velatorio romaní.

Mihaela Cimpeanu

Mihaela Ionela Cimpeanu nació en 1981 en Băilești, en el sudeste de Rumania, en una familia de jóvenes romaníes. Su padre venía de familia de ladrilleros y trabajaba en la construcción. Su madre era desempleada.

Michaela es la mayor de cinco hermanos. Cuando tenía un año, la familia se mudó a Craiova, en donde asistió a la escuela primaria y luego a la

secundaria. Allí descubrió su talento para el dibujo. Luego ingresó a la Escuela Superior de Arte, de la que se graduó con las mejores calificaciones.

En 2001, ingresó a la Facultad de Escultura de la Academia Nacional de Bellas Artes y Artes Aplicadas de Bucarest, y actualmente es alumna de la carrera de licenciatura.

Gabi Jimenez

* 1964 París, Francia. Vive en Marines (Val-d'Oise), Francia.

Testimonio del artista:

Hay cosas que vemos, notamos, recordamos, y hay cosas que no queremos ver. Los romaníes asustan. ¿Quiénes son? ¿De dónde provienen? ¿Qué hacen? "Trato de relatar escenas de la vida en imágenes, los momentos de alegría, los lugares que hemos tomado prestados por un tiempo, los recuerdos doloroso que aún nos acosan."

Todos nuestros recuerdos son coloridos. Todas mis pinturas, diseños gráficos e ilustraciones están codificadas, por necesidad, en color. Siendo independiente del material, mi obra se concentra enteramente en el significado, y el mensaje que proviene de él. Es un poco como los vitrales de las iglesias, pero sin las normas. El *cloisonné* y los contornos que circunscriben los colores; la voluntad de prescindir de recursos estéticos que carecen por completo de sentido; el deseo de llegar tan cerca de la esencia como sea posible: esto es lo que anima todas mis intenciones visuales y artísticas. Como en el flamenco. Porque yo soy flamenco. "Y que tengo sangre de Rey en la palma de la mano."

András Kállai

* 1982 Kerepestarcsa, Hungría. Vive en Londres, Reino Unido.
2001-2006 Academia Húngara de Bellas Artes, Budapest - Programa de escultura con Tamás Körösenyi
1996-2000 Secundaria vocacional y Escuela práctica de arte decorativo (escultor)

Testimonio del artista:

Toda mi obra es el resultado de un proceso creativo intuitivo, tanto en lo que respecta al tema como al proceso de realización. Siempre fue después del proceso que pude reconocer mi método e identificar las fuentes, ya fuese una atracción por el arte primitivo, representaciones de Venus, composiciones hechas con muñecas y juguetes usados, o muñecas Barbie. Esto quiere decir que la obra siempre viene primero – espontáneamente o por azar– y que la idea, el tema, le sigue atrás, inmediatamente después o mucho más tarde. Quiero poner énfasis en esto

porque las muñecas Barbie son, otra vez, algo con lo que me topé por casualidad. Esta figura había aparecido en todas mis composiciones anteriores con juguetes, pero no le había prestado más atención que a cualquier otro juguete degradado y grotesco. Pero como dos de mis intereses –más precisamente, las obras que utilizan el arte primitivo y las que emplean juguetes contemporáneos– se estaba acercando el uno al otro, me di cuenta de que estaba usando dos ídolos, dos imágenes completamente diferentes de la mujer. Una es Venus, que representa el culto a la fertilidad, y la otra es la Barbie, que representa el culto a la infertilidad. Mi escultura *Fat Barbie* [La Barbie gorda] es el resultado, la primera forma refinada, del encuentro de esos dos ídolos. Quiero representar a la muñeca Barbie en ciertas situaciones, mediante el uso de símbolos sencillos. Las obras que surgieron de este concepto pueden resultar desconcertantes al principio, incluso graciosas, pero espero que sean un llamado de atención.

Damian Le Bas

* 1963 Sheffield, Reino Unido. Vive en Worthing (Sussex Occidental), Reino Unido.
1985-87 Royal College of Art, Londres
1980-85 West Sussex College of Art & Design, Worthing, West Sussex

Texto de Thomas Acton:

Para Damian, la primera complejidad es su propia identidad. ¿Es un músico *underground* que de casualidad es un artista profesional? Es un forastero que, curiosamente, parece sentirse cómodo casi en cualquier parte. Está situado en la confluencia de tres corrientes de dispersión: su propia familia de hugonotes y *travellers* (nómades) irlandeses, y la herencia romaní

inglesa de su esposa y su familia política. Algunas veces, las alusiones históricas son míticas. En gran parte, la especificidad cultural está en las palabras escritas que aparecen diseminadas en gran parte de su obra. Con una facilidad lingüística que sería la envidia de muchos antropólogos, Damian, al igual que el Enrique V de Shakespeare, puede hablar con cualquier vagabundo en su propia lengua.

Delaine Le Bas

* 1965 Worthing (Sussex Occidental), Reino Unido; vive allí. 1981-86 West Sussex College of Art & Design, Worthing, West Sussex 1986-88 St Martins School of Art, Londres

Testimonio de la artista

"El nivel moral de una nación es como un diente: cuanto más deteriorado está, más duele tocarlo."
George Bernard Shaw.

Mi obra está en el punto de convergencia del arte marginal, el *folk* y el contemporáneo, combinando un enfoque visionario, conceptual y artesanal. Vivo y trabajo en el mismo espacio, las 24 horas del día, los siete días de la semana. No hay separación entre la vida diaria y el arte, están entrelazados. Mis obras representan la lucha para escapar de los estereotipos. Empleo símbolos que el espectador cree entender. Tomo esas imágenes conocidas, retengo su carácter

Kiba Lumberg

* 1956 Lappeenranta, Finlandia.
Vive en Helsinki, Finlandia.
1979-81 Conservatorio de Helsinki.
1983-85 Curso de artesanía artística para empresarios gitanos (Universidad de Arte y Diseño de Helsinki UIAH).
1985-87 Estudiante externa de la UIAH

Texto de Esko Nummelin:

"Bien, por dónde empezar..."
Un largo viaje de correr y trotar por un camino espinoso, escribe Kiba Lumberg. La futura artista, escritora y guionista nació en la década de 1950 en una familia romaní de nueve, en el pequeño pueblo de Lappeenranta, en el sudeste de Finlandia.

Dicen que Kiba era una niña retraída, hasta rebelde, y en consecuencia considerada a veces

La obra de Damian y la de su esposa, Delaine, se citan, toman nota la una a la otra y se responden constantemente. Exposición tras exposición, las imágenes amplían su alcance y pegan más hondo y más fuerte. En definitiva, no hay que mirar estos cuadros por lo que dicen sobre Damian y su familia, hay que mirarlos por lo que dicen sobre uno mismo.

democrático, pero genero un cambio en su significado.

Si se raspa la superficie brillante, se verá una violenta corriente subterránea que expone las cosas como son. Atraído por la belleza, el espectador se enfrenta a lo que se oculta debajo de la superficie. El lobo disfrazado de oveja es un tema recurrente.

Como romaní, mi punto de vista siempre ha sido el de un marginal, y esta posición del "otro" se refleja en los materiales de mis obras y en los mensajes que transmiten. Vivimos en una cultura de valores variados y mensajes confusos. Mis obras están realizadas a partir de los objetos dispares y despreciados de una venta de garaje o de una tienda de beneficencia. Un bricolaje de materiales. Empleo los materiales de uso diario y los junto de tal manera que los transformo en preciosos a pesar de ser reciclados.

una niña difícil. La pintoresca vida de la comunidad romaní le fascinaba, pero al mismo tiempo la oprimía. Según Kiba, ya de niña conoció el sentimiento de otredad. Otredad en relación a la mayoría no romaní, pero también en relación a su propia gente. Se rebelaba porque no podía aceptar las costumbres tradicionales de su comunidad. Cuando tenía trece años, tomó sus escasas pertenencias e ingresó en un orfanato. Su familia fue a buscarla, pero la joven se mantuvo firme.

Kiba ha resuelto su relación con su propio marco de referencia étnico y su historia personal. Continúa recurriendo a su cultura, tanto para su propia existencia como para su arte, observando la vida y sus fenómenos tanto desde adentro como desde afuera. No quiere considerarse finlandesa, preferiría ser ciudadana del mundo.

Omara (Mara Oláh)

* 1945 Monor, Hungary. Lives in Szarvasgede, Hungary.

Opens the first Roma art gallery in her home in the suburbs of Budapest, Kispest, 1993.

Texto de Tímea Junghaus:

Mara Oláh comenzó a pintar a la edad de 43 años, después de la muerte de su madre. Paralelamente a su autobiografía, pintaba los traumas importantes de su vida, en orden cronológico, usando el arte como una herramienta terapéutica para poder llegar a aceptar y superar la humillación, la pena de perder a su madre, la angustia del distanciamiento con su hija y el dolor físico del cáncer.

Desde 1992, todos sus cuadros han sido completados con inscripciones. (...)

Pintados en varios tonos de azul y complementados con explicaciones textuales y palabras sabias, los "Cuadros Azules" son

confesiones de las experiencias personales más importantes de la artista: la relación con su hija, sus experiencias difíciles como romaní y como mujer. Las inscripciones no sólo verbalizan la historia de los cuadros narrativos, sino que establecen el marco temporal del suceso y contienen reflexiones que muestran su relevancia con el presente y el futuro. Un buen ejemplo es "Mara y el policía", que representa la historia de la joven Mara cuando no quiso ubicarse detrás de un policía en la fila que esperaba en un cruce de ferrocarril porque ella había llegado antes: a pesar de haber varios testigos presenciales, el policía casi la mata a golpes. (...)

En cuanto a representar los intereses de los romaníes, Omara no se limita a las artes visuales: se expresa por medio de acciones y declaraciones que hace por televisión, y en periódicos impresos y electrónicos. Visita prisiones para hablar con los internos y contarles sobre la vida de los romaníes "afuera". Aunque probablemente ella se abstendría de usar estas palabras, el suyo es un arte activista y con conciencia política.

Marian Petre

Marian Petre nació en 1963 en Draganesti-Olt, Rumania, en una familia de herreros romaní.

Se graduó en 1982 de la Escuela Superior de Arte de Craiova, Rumania. En 1983 fue admitido en el Instituto de Bellas Artes Nicolae Grigorescu, graduándose en 1987.

2000 Fundador y presidente de Artisrroma, una organización de artistas visuales roma.

Desde 1990 ha trabajado como maestro de artes plásticas.

2000 Founder and President of Artisrroma, an organisation of Roma visual artists. Since 1990 he has worked as a teacher of plastic-education.

Nihad Nino Pušija

* 1965 Sarajevo, Bosnia. Lives in Berlin, Germany since 1992.

2001 visits the classes of Marina Abramovic´ at the Academy of Arts in Braunschweig
1994 project leader of "Zyklop foto fabrik" [Cyclops photo factory], a group of young artists who had to abandon their studies because of the war in the former Yugoslavia, supported by the Kunstamt Kreuzberg and NGBK (New Society of Fine Art), Berlin; main themes: Bosnia, refugees, conflict resolution, integration and Roma in Europe

1988 1992 art photo projects and studies in England, Belgium, Italy and USA

1988 freelance photographer

1985 commencement of journalism study at University of Sarajevo; trainee photojournalist and photo illustrator for the Bosnian independent daily newspaper Oslobodjenje in Sarajevo (comparable to the Independent, London)

Testimonio del artista:

Durante los últimos quince años, elegí conscientemente vivir y fotografiar en Berlín. No hay otra metrópolis en el mundo en la que dos partes escindidas estén tratando de volver a ser

una unidad. En ningún otro lugar se puede encontrar tanto la división como la unión entre el bloque oriental y el occidental. En esta época y este lugar de transición, tengo la oportunidad única de desplazarme como artista explorando el microcosmos de las calles de Berlín, sus puestos de comida, hasta los bancos de sus plazas, todo en proceso de cambio. A través de mis ojos como extranjero, y con la herramienta de la fotografía artística, los rostros de los habitantes se convierten en proyecciones de los acontecimientos.

La fotografía es utilizada como medio para encontrar/recuperar la propia identidad y la imagen de uno mismo. Esto es así tanto para los que capto con mi cámara como para mi propia experiencia y mi papel dentro de este proceso de

Jenő André Raatzsch

* 1978 Ilmenau, Alemania. Vive en Nuremberg, Alemania.

Testimonio del artista:

Mi arte es acción: no es una meta sino una herramienta.

Me ayuda a alcanzar la plenitud, en donde el arte ya no es necesario. Es cuando ya no necesito el arte que sé que he alcanzado la plenitud. ¿Qué es la plenitud? Es aceptar los opuestos, experimentar la universalidad, reevaluar los valores.

transición de la sociedad. Cada vez es más importante para mí encontrar estrategias y enfoques para comunicar mis propias experiencias como parte del todo y darlas a conocer.

Los romaníes y sus singulares historias personales son el centro de atención en las series de retratos fotográficos al comienzo de este siglo. Estas fotografías de individuos se convierten en documentales que definen grupos enteros de personas. Mi meta artística es buscar activamente microcosmos aquí, en donde vivo y trabajo, captando los pequeños cambios y reteniendo lo que no pretende ser importante de modo que la serie resultante de fotografías desafíe las vagas generalizaciones de mis alrededores y de mi vida diaria.

¿Qué es la acción? No uso la palabra en su sentido usual, sino para denotar "el hacer de la vida". La acción no necesita ser impresionante ni hercúlea: su sentido está en su infinita simplicidad, que eclipsa todo tipo de acción artística. Todos tienen sus raíces. El hombre no difiere de los demás seres vivos. Comparemos los seres humanos con los árboles: todos obtienen nutrición de la tierra, pero también necesitan cuidados en la "región superior", sin los cuales no pueden sobrevivir. Nosotros los seres humanos somos responsables de nuestro propio cuidado. Este es el momento en el que nace a armonía. (...)

Dušan Ristić

* 1970 Valjevo, Serbia (ant. Yugoslavia). Vive en San Francisco, EE.UU.

István Szentandrassy

* 1952 Vásárosnamény, Hungary. Lives in Budapest, Hungary.

Texto de Tímea Junghaus:

István Szentandrassy es el único discípulo de Tamas Péli, el profeta del arte romaní húngaro. En la actualidad, es el líder de lo que es una escuela de pintura en el sentido clásico, escuela fundada por Tamás Péli a comienzos de la década de 1980, y que aún tiene varios

seguidores jóvenes y excepcionalmente talentosos.

Confesado por él mismo, Szentandrassy emplea técnicas de los grandes maestros renacentistas en obras que son modernas en cuanto a su tema y que reflejan la problemática de la sociedad contemporánea. Szentandrassy terminó una de sus obras más importantes en 2004. Los grandes lienzos, que ilustran *El romancero gitano* de Lorca, representan la quintaesencia del arte visual romaní. Son la parábola del artista para las generaciones venideras de artistas e intelectuales

romaníes: son un compendio de la iconografía de la cultura visual romaní, y ofrecen una virtuosa combinación de la tradición narrativa romaní y la literatura romaní contemporánea. Estos cuadros

parecen evocar de manera asombrosa las visiones romaníes, con caballos salvajes a la carrera, exóticas princesas gitanas, mendigos, músicos y romances fatales.

János Révész

* 1984 Budapest, Hungría; vive allí.

Norbert Szirmai

* 1981 Hódmezővásárhely. Vive en Budapest, Hungría.

© Textos: Organizador

Traducciones del inglés: Binder & Haupt y Marina Torres