

Małgorzata MIRGA-TAS

Remembranza y resignificación

Las «historias otras» que emergieron en los procesos de descolonización, su reconocimiento tardío y la ruptura de la linealidad del tiempo que propiciaron, quizás no alcanzaron a determinados segmentos en el interior de las potencias coloniales, principalmente a aquellos fruto de una fuerte diáspora. Por esta causa, y especialmente a partir de un incipiente reconocimiento, es necesario un proceso de remembranza y resignificación que rompa con los estereotipos impuestos y propicie narrativas desde lo subalterno. Por tanto, recordar y reescribir se imponen como tareas urgentes y necesarias mediante las que contar esas «historias otras». En esta senda camina Małgorzata Mirga-Tas (Zakopane, Polonia, 1978), una artista y activista romaní, que mediante la «puntada subversiva» teje relatos visuales protagonizados por mujeres y conforma una iconografía gitana positiva.

Desde lo subalterno interior en Europa, desde el feminismo de las minorías, desde el trabajo colectivo como es el del tejer en común, desde el ecologismo de la reutilización de los textiles usados próximos, Małgorzata Mirga-Tas ha ido construyendo en los últimos años un conjunto de proyectos que esta exposición sintetiza en un contexto, el andaluz y el sevillano en particular, donde se concentra el mayor número de ciudadanos romaníes del Estado español. Leer y exponer, por tanto, esas «historias otras», resulta no sólo necesario, sino también obligatorio para el CAAC, como también lo es hacerlo mediante la colaboración con habitantes, activistas e instituciones del Polígono Sur.

La exposición se articula en torno a tres grandes proyectos –el más reciente realizado ex profeso-, junto a tres de menor envergadura física que actúan como interludios expositivos que permiten al mismo tiempo el deleite y la contemplación detallada.

Los espacios del museo escogidos dialogan, en primer lugar, con la monumentalidad de su proyecto para el pabellón polaco de la Bienal de Venecia de 2022, instalado ahora en la antigua iglesia cartuja, entablando una conversación con la historia del edificio y la inspiración histórica de la obra, además de con el reencantamiento del mundo que la artista propicia. Por otro lado, en el antiguo refectorio, bajo el artesonado mudéjar, las casas de madera romaníes cubiertas de tejidos donde se narran escenas, hablan de la necesidad de descolonizar el discurso museístico y buscar nuevas estrategias artísticas. Y, en tercer lugar, envueltas por las molduras de Pedro Roldán, en la antigua sacristía, ocupando el espacio de los antiguos cuadros de Zurbarán, tres monumentales obras protagonizadas por mujeres gitanas andaluzas de distintos tiempos y lugares, nos interpelan por ese reconocimiento y resignificación tan necesarios aquí y ahora. En medio, sus biombos, capillitas populares y fragmentos escultóricos en cera, siguen reclamando nuestra lectura atenta a esas «historias otras» tan cercanas como desconocidas.

JUAN ANTONIO ÁLVAREZ REYES. COMISARIO

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

Małgorzata MIRGA-TAS

Remembrance and Resignification

The “other histories” that surfaced in decolonisation processes—along with their belated recognition and the break in chronological linearity which they facilitated—may not have reached certain groups residing within the colonial powers, particularly diasporic populations. For this reason, a process of remembrance and resignification is needed, especially in the wake of recent recognition, in order to shatter imposed stereotypes and allow secondary narratives to flourish. Remembering and rewriting are urgent, essential tasks that must be performed in order to tell those “other stories”. This is the precisely the aim of Małgorzata Mirga-Tas (Zakopane, Poland, 1978), a Romani activist and artist who uses the “subversive stitch” to weave visual narratives featuring women and present a positive vision of Roma culture.

Drawing on subordinated elements from the European heartland, the feminism of minorities, shared labour (such as collective weaving or quilting), and the environmentalism of reusing locally sourced second-hand fabrics, in recent years Małgorzata Mirga-Tas has produced a variety of projects which this exhibition synthesises in a particularly significant context: Andalusia, and more specifically Seville, is home to Spain’s largest Roma community. For the CAAC, it is both a necessity and an obligation to read and showcase those “other” stories and histories, and to do so with the cooperation of the residents, activists and institutions of the Polígono Sur district.

The exhibition revolves around three major projects—the most recent created especially for the occasion—and three physically smaller ones that act as interludes, offering visitors pleasure and detailed contemplation at the same time.

Each of Mirga-Tas’s installations interact in a unique way with the spaces where they are displayed at the museum. The monumental scope of her project for the Polish Pavilion at the 2022 Venice Biennale is preserved in the former Carthusian church, where it strikes up a conversation with the building’s history, the artist’s historical inspiration, and the re-enchantment of the world which she preaches. Meanwhile, beneath the carved wooden Mudéjar ceiling in the old refectory, the Roma dwellings covered with storytelling fabrics speak of the need to decolonise museum discourses and look for new artistic strategies. Finally, in the former sacristy, the antique frames carved by Pedro Roldán that once held paintings by Zurbarán are now occupied by three enormous portraits of Andalusian Roma women who lived in different places and times, works that plead for the recognition and resignification which are so necessary here and now. In between, the artist’s folding screens, little folk chapels and wax sculpture fragments continue to demand that we attentively read those “other stories”, so close and yet so unfamiliar to us.

JUAN ANTONIO ÁLVAREZ REYES. CURATOR

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

Przeczarowując świat / Re-encantando el mundo, 2022

Técnica mixta, patchwork, acrílico

CORTESÍA DE LA ARTISTA Y FOKSAL GALLERY FOUNDATION, VARSOVIA.

El título de esta obra está inspirado en el libro de Silvia Federici *Re-enchanting the World: Feminism and the Politics of the Commons* (2018), en el que Federici propone «re-encantar» el mundo como una vía para recuperar la idea de comunidad y reconstruir las relaciones con «los otros» y con el entorno natural. Esta instalación representó a Polonia en la Bienal de Venecia 2022. En su triple estructura conviven pasado, presente y futuro.

La banda superior narra el mito del viaje y la llegada de las comunidades romaníes a Europa. Mirga-Tas toma como punto de partida la serie de estampas *Les Bohémiens* (1621-1625) del grabador lorenés Jacques Callot y que constituyen una clara muestra de la visión etnográfica, casi colonialista, de unas comunidades nómadas retratadas como la «otra» Europa. Este gesto de apropiación de los retratos de sus ancestros es también una operación identitaria y un intento de «des-encantar» el ideario colectivo creado por la narrativa visual tradicional para construir así una historia alternativa, pacífica y anti-imperialista.

En la banda central se invoca el cambio del mundo, el «re-encantamiento». La artista crea aquí una genealogía femenina con retratos de mujeres que han inspirado su vida y su trabajo: un archivo visual de la «HERstoria» romaní. Estos retratos femeninos se combinan con el simbolismo renacentista de las cartas del tarot, los signos del zodiaco y los decanos astrológicos representados en los frescos del Palazzo Schifanoia de Ferrara. Así, la unión alegórica de estas mujeres reales con la magia y la astrología, las convierte en diosas y profetisas guardianas del destino.

Por último, en la banda inferior de cada tapiz, se representan escenas de la vida diaria en su ciudad natal Czarna Góra y otros asentamientos romaníes de Podhale y Spiš, regiones con las que está profundamente conectada. En ellos aparecen principalmente mujeres, a menudo llevando a cabo actividades como la costura, desarrolladas tradicionalmente de forma colectiva.

Así, profundizando en la historia, la antropología y la historia del arte, Mirga-Tas despliega sus estrategias de reapropiación y *upcycling* o reutilización creativa, para dejar al descubierto y poner en evidencia los prejuicios, estereotipos e ideas arraigadas en el imaginario popular sobre las gentes romaníes en Polonia y el resto del mundo, además de reivindicar el necesario cambio en el paisaje social de Europa.

Przeczarowując świat / Re-enchanting the World, 2022

Mixed media, patchwork, acrylic paint

COURTESY OF THE ARTIST AND FOKSAL GALLERY FOUNDATION, WARSAW

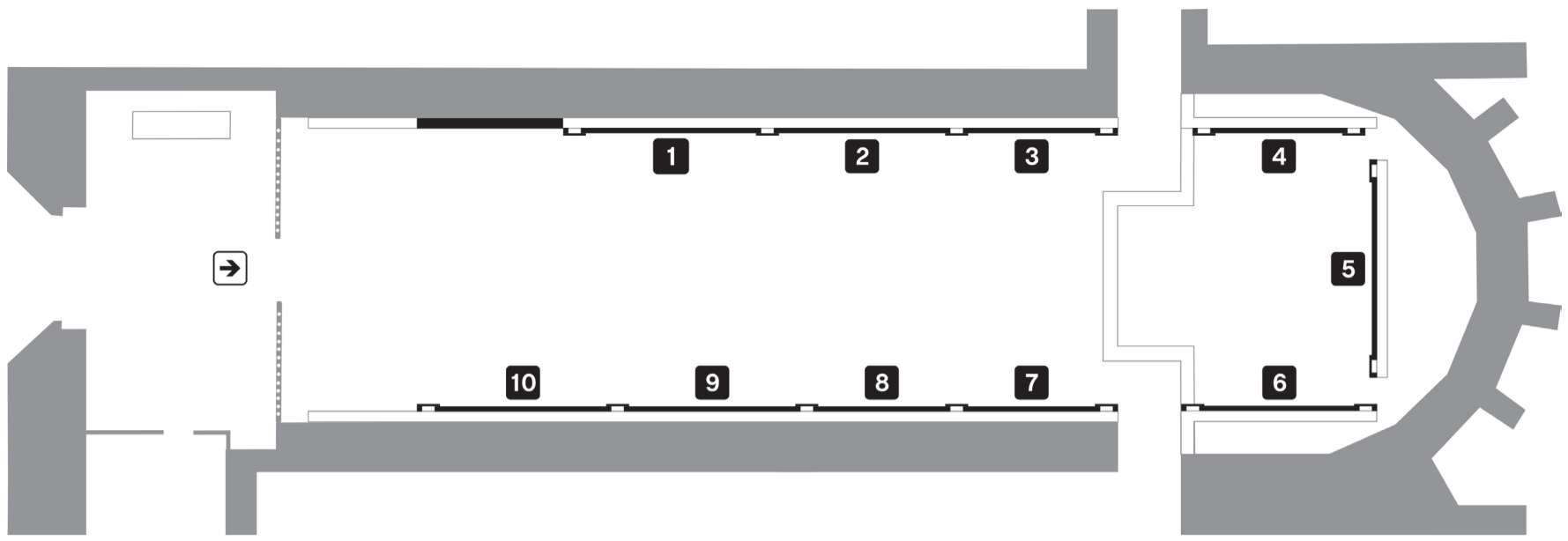
This work takes its title from Silvia Federici's book *Re-enchanting the World: Feminism and the Politics of the Commons* (2018), in which the author posits "re-enchanting" the world as a means of recovering the idea of community and rebuilding relationships with "others" and with nature. The installation represented Poland at the 2022 Venice Biennale. Past, present and future coexist in its three-part structure.

The upper band tells the mythical story of the Roma's journey to Europe. Mirga-Tas's starting point was the print series *Les Bohémiens* (1621-1625) by Lorraine engraver Jacques Callot, whose work exemplifies a quasi-colonial, ethnographic view of nomadic communities as the "other" of Europe. This appropriation of her ancestors' portraits is also an exercise in identity and an attempt to "disenchant" the collective perception defined by the traditional visual narrative and replace it with a non-violent, anti-imperialist, alternative story.

The middle band is a call to change the world, to "re-enchant" it. Here the artist has created a female genealogy with portraits of women who have inspired her life and work: an affective archive of Romani herstories. These female portraits are combined with the Renaissance symbolism of Tarot cards, zodiac signs and astrological decans depicted in the frescoes of Palazzo Schifanoia in Ferrara. The allegorical union of these real women with magic and astrology transforms them into goddesses and prophetesses, guardians of fate.

Finally, the lower band of each tapestry depicts everyday life in the artist's hometown of Czarna Góra and other Roma settlements in Podhale and Spiš, regions to which she is closely connected. They mainly feature women, often engaged in activities that have traditionally been performed collectively, such as sewing.

By delving into history, anthropology and art history, Mirga-Tas uses her re-appropriation and upcycling strategies to expose and highlight deeply entrenched prejudices, stereotypes and preconceptions about the Roma in Poland and the rest of the world, while also underscoring the need for change in Europe's social landscape.

Przeczarowując świat / Re-encantando el mundo, 2022

Técnica mixta, patchwork, acrílico

CORTESÍA DE LA ARTISTA Y FOKSAL GALLERY FOUNDATION, VARSOVIA. PABELLÓN DE POLONIA (BIENAL DE VENECIA, 2022). COMISARIADO POR JOANNA WARSZA Y WOJCIECH SZYMA SKI. PRODUCIDO POR ZACHĘTA – NATIONAL GALLERY OF ART, VARSOVIA.

Przeczarowując świat / Re-enchanting the World, 2022

Mixed media, patchwork, acrylic paint

COURTESY OF THE ARTIST AND FOKSAL GALLERY FOUNDATION, WARSAW. POLISH PAVILION (VENICE BIENNALE, 2022). CURATED BY JOANNA WARSZA AND WOJCIECH SZYMA SKI. PRODUCED BY ZACHĘTA – NATIONAL GALLERY OF ART IN WARSAW.

1 Styczeń / Enero, 2022

462 x 498 cm

FOKSAL GALLERY FOUNDATION, VARSOVIA

2 Luty / Febrero, 2022

462 x 498 cm

FOKSAL GALLERY FOUNDATION, VARSOVIA

3 Marzec / Marzo, 2022

462 x 387 cm

COLECCIÓN BONNEFANTEN, MAASTRICHT

4 Kwiecień / Abril, 2022

462 x 387 cm

COLECCIÓN BONNEFANTEN, MAASTRICHT

5 Maj / Mayo, 2022

462 x 541 cm

COLECCIÓN GHETTO MUSEUM, VARSOVIA

6 Czerwiec / Junio, 2022

462 x 541 cm

COLECCIÓN DEL MUSEUM OF MODERN ART, VARSOVIA

7 Wrzesień / Septiembre, 2022

462 x 387 cm

SAMMLUNG MIGROS MUSEUM FÜR GEGENWARTSKUNST, ZÜRICH

8 Październik / Octubre, 2022

462 x 387 cm

FOKSAL GALLERY FOUNDATION, VARSOVIA

9 Listopad / Noviembre, 2022

462 x 498 cm

KARMA INTERNATIONAL GALLERY, VARSOVIA

10 Grudzień / Diciembre, 2022

468 x 498 cm

COLECCIÓN ZACHĘTA-NATIONAL GALLERY OF ART, VARSOVIA

1 Styczeń / January, 2022

462 x 498 cm

FOKSAL GALLERY FOUNDATION, WARSAW

2 Luty / February, 2022

462 x 498 cm

FOKSAL GALLERY FOUNDATION, WARSAW

3 Marzec / March, 2022

462 x 387 cm

COLLECTION BONNEFANTEN, MAASTRICHT

4 Kwiecień / April, 2022

462 x 387 cm

COLLECTION BONNEFANTEN, MAASTRICHT

5 Maj / May, 2022

462 x 541 cm

COLLECTION WARSAW GHETTO MUSEUM. WARSAW

6 Czerwiec / June, 2022

462 x 541 cm

COLLECTION OF THE MUSEUM OF MODERN ART IN WARSAW

7 Wrzesień / September, 2022

462 x 387 cm

SAMMLUNG MIGROS MUSEUM FÜR GEGENWARTSKUNST, ZÜRICH

8 Październik / October, 2022

462 x 387 cm

FOKSAL GALLERY FOUNDATION, WARSAW

9 Listopad / November, 2022

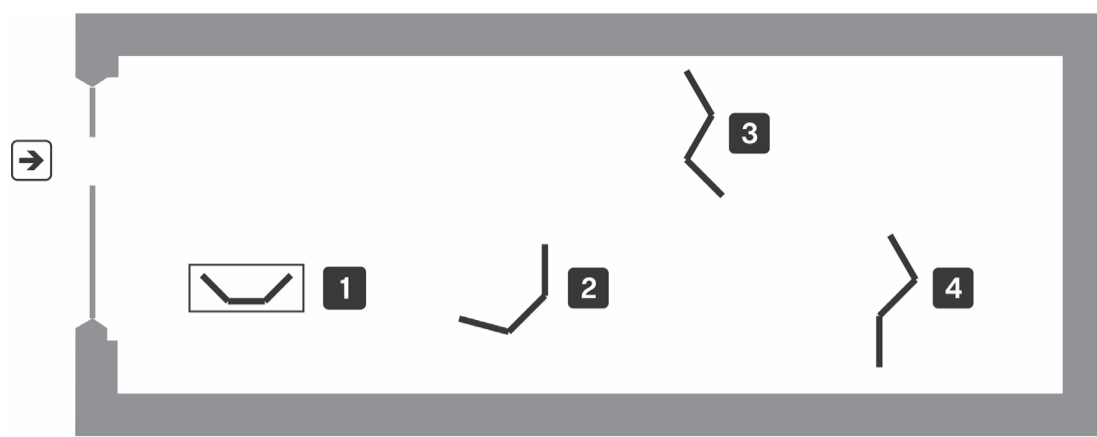
462 x 498 cm

KARMA INTERNATIONAL GALLERY, WARSAW

10 Grudzień / December, 2022

468 x 498 cm

COLLECTION ZACHĘTA-NATIONAL GALLERY OF ART, WARSAW

1 *Romani Kali Daj / Virgen romaní, 2017*

Acrílico, textil, madera
85 x 100 cm

COLECCIÓN DEL UJAZDOWSKI CASTLE, CENTRE FOR CONTEMPORARY ART,
VARSOVIA

2 *Miri Baba / Mi abuela, 2019*

Acrílico, textil, madera
172 x 186 cm

THE TATRA MUSEUM, ZAKOPANE

Los retratos de Mirga-Tas, recurrentes en su obra, están marcados por un fuerte trasfondo político. Hasta el siglo XX, prácticamente todos los retratos gitanos fueron realizados por personas ajenas a la comunidad, con el consiguiente sesgo que ello implicaba. Por ello, estas obras inciden y tratan de restaurar dos hechos clave: por un lado, la ausencia durante un siglo de autorretratos gitanos en la cultura visual europea; por otro, la difusión de representaciones nocivas y estereotipadas de los romaníes, basadas en puntos de vista coloniales, etnográficos y, a menudo, racistas.

La composición de las obras y la forma de presentar las figuras recuerdan a un marco fotográfico. Es el resultado de un diálogo con las fotografías de Andrzej Mirgi, tío de la artista, historiador y documentalista del folclore gitano.

Un ejemplo de ello es el biombo *Romani Kali Daj*, en el que se muestran diferentes actividades del día a día de la mujer romaní, como lavar la ropa en un arroyo o desplumar gallinas, que han sido rescatadas por la artista de un archivo fotográfico de los 80. Rutinas diarias acompañadas de un entorno natural cambiante, el característico de los asentamientos romaníes nómadas en los Cárpatos, y a través de las cuales la artista busca transmitir la sensación del paso del tiempo.

Estas escenas cotidianas son recurrentes en la obra de Mirga Tas, como vemos en el biombo dedicado a su abuela: *Miri Baba* (2019), donde se la representa rezando el rosario y flanqueada de gallinas.

3 *Face Value / Valor nominal, 2021*

Acrílico, textil, madera
180 x 210 cm

CORTESÍA DE LA ARTISTA Y FOKSAL GALLERY FOUNDATION, VARSOVIA

4 *Phuter o Jakha / Abre tus ojos, 2020*

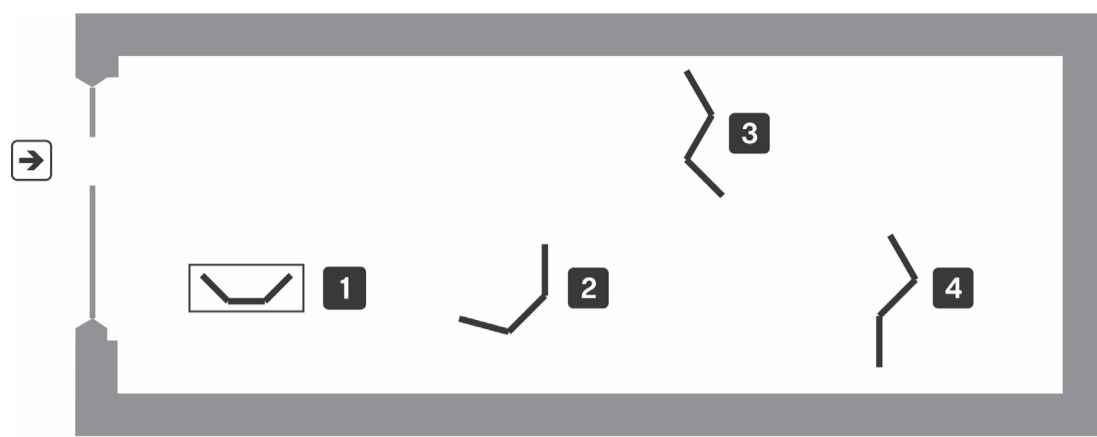
Acrílico, textil, madera
180 x 210 cm

COLECCIÓN II DE LA ARSENAL GALLERY, BIALISTOK

Algunas de las obras reunidas en esta exposición forman parte de una serie dedicada a mujeres romaníes, que a pesar de jugar un papel subordinado en el modelo tradicional de familia, luchan por alcanzar unas mejores condiciones de vida a través de la educación y por obtener una mayor autonomía e independencia. Mujeres inteligentes y más que capaces de afrontar la adversidad y las dificultades derivadas no solo de formar parte de una minoría, sino también de su condición de mujer. Retrata a su bisabuela, abuela y tías, buscando una excusa para mostrar las auténticas costumbres y estética gitana

Un claro ejemplo de ello es el biombo *Phuter o Jakha*, en el que retrata a su tía y su vecina. Llama especialmente la atención esta última, sentada con un cigarrillo en la mano y el rostro cubierto con la mano, en un claro gesto de lucha con problemas y emociones difíciles.

Otro de estos biombos pertenece a la serie *Face Value* (2021), que la artista creó originalmente para su exposición en Tartu Art House (2020). Aprovechando su estructura dual, retrata dos comunidades gitanas: en el anverso la suya, cuyo hogar está en el sur de Polonia, y en el reverso una comunidad de Estonia que conoció durante su estancia en Tartu. Aunque están geográfica y socialmente distantes, en la obra de Mirga-Tas las dos comunidades se reencuentran. Así, las dos caras del biombo se convierten en parte de una misma historia: la historia de la comunidad transnacional y la herencia de los gitanos europeos.

1 *Romani Kali Daj / Romani Madonna*, 2017

Acrylic and fabrics on board
85 x 100 cm

COLLECTION OF UJAZDOWSKI CASTLE, CENTRE FOR CONTEMPORARY ART,
WARSAW

2 *Miri Baba / My Grandmother*, 2019

Acrylic and fabrics on board
172 x 186 cm

THE TATRA MUSEUM IN ZAKOPANE

Małgorzata Mirga-Tas's frequent forays into portraiture have strong political undertones. Until the twentieth century, practically all Romani portraits were made by people from outside the community whose perspective was inevitably skewed. Her work therefore decries and attempts to remedy two historical injustices: the absence of Roma self-portraits from European visual culture for centuries; and the distribution of negative, stereotypical images of Romani people, depicted from colonial, ethnographic and often racist points of view.

The composition and the way the figures are presented in these works recall a photographic frame—not surprising, as they are the product of a dialogue with photos taken by the artist's uncle, Andrzej Mirgi, a historian and documenter of Roma folklore.

This is most clearly illustrated by the folding screen *Romani Kali Daj*, whose images of Romani women engaged in different daily activities (such as laundering clothes or plucking chickens) were retrieved from photographic archives dating back to the 1980s. By portraying these everyday routines in a changing natural landscape—the typical backdrop of nomadic Roma settlements in the Carpathians—the artist tries to convey the sensation of passing time.

These daily slices of life leitmotiv can be seen in the folding screen *Miri Baba* (2019) as well, which depicts her grandmother saying the rosary and surrounded by hens.

3 *Face value*, 2021

Acrylic and fabrics on board
180 x 210 cm

COURTESY OF THE ARTIST AND FOKSAL GALLERY FOUNDATION, WARSAW

4 *Phuter o Jakha / Open Your Eyes*, 2020

Acrylic and fabrics on board
180 x 210 cm

COLLECTION II OF THE ARSENAL GALLERY, BIALISTOK

Some of the works displayed in this exhibition are part of a series dedicated to Romani women who, despite their subordinate role in the traditional family model, strive to improve their lives through education and greater independence and agency. These intelligent individuals are more than capable of overcoming adversity and the challenges inherent to their status as members of an ethnic minority and as women. Mirga-Tas portrays her great-grandmother, grandmother and aunts, looking for any excuse to showcase authentic Romani customs and aesthetics.

This is true of the folding screen *Phuter o Jakha*, a portrait of her aunt and a neighbour. The image of the neighbour woman is particularly striking: she sits with a cigarette dangling from her fingers and buries her face in her hand, a clear sign that she is struggling with difficult feelings and issues.

Another of these folding screens belongs to the *Face Value series* (2021) which Mirga-Tas originally made for her 2020 exhibition at Tartu Art House. She used the double-sided structure to portray two Roma communities: her own, based in southern Poland, on the front; and an Estonian community she met during her time at Tartu on the back. Though geographically and socially distant, the two groups are reunited in Mirga-Tas's work. The two sides of the screen become part of the same story: the history of the transnational community and heritage of European Roma.

De izquierda a derecha:

Miri Puri Daj / Mi bisabuela, 2020

Acrílico, textil, madera
44 x 59,5 x 9,5 cm

COLECCIÓN DEL UJAZDOWSKI CASTLE, CENTRE FOR CONTEMPORARY ART,
VARSOVIA

Bibi Ibrona / Tía Ibrona, 2019

Acrílico, textil, madera
44 x 59,5 x 9,5 cm

CORTESÍA DE LA ARTISTA

Baba Józka / Mi abuela Józka, 2020

Acrílico, textil, madera
44 x 59,5 x 9,5 cm

CORTESÍA DE LA ARTISTA

Las obras de Mirga-Tas evocan la idea de *femmage*, un término acuñado a finales de los 70 por Miriam Schapiro y Melissa Meyer, dos artistas estadounidenses vinculadas al feminismo. Este *femmage* contribuye a difuminar límites y asimetrías entre el arte popular y el profesional, entre lo doméstico y lo público. Combina *collage*, *assemblage* y otras técnicas similares, y en el caso de Mirga-Tas tiene también una dimensión ecológica, pues incorpora textiles y materiales que de lo contrario acabarían por desecharse.

También social. Al transformar estos materiales, Mirga-Tas no sólo altera la percepción de la mayor minoría europea, sino que también pone el foco sobre determinados estereotipos y estigmas hacia el arte vernáculo y tradicional.

Todo ello queda patente en sus «pequeñas capillas», claramente inspiradas en la tradición del arte popular y religioso de su tierra natal, y cuyos protagonistas son las mujeres de su propia familia, como su querida abuela (*Baba Józka*) o su tía (*Bibi Ibrona*).

La artista combina pintura con textiles y objetos cotidianos que a menudo le regalan amigos y conocidos con los que mantiene una relación especial y que se han convertido en personas importantes para ella, dándoles, podría decirse, una segunda vida a esas telas usadas y ya inservibles e incorporando así a la obra el valor emocional que atesora en su memoria cada fragmento. Con ellos representa imágenes de la vida cotidiana, una cotidianeidad acentuada con la presencia en estas obras de plumas de gallina, animal que nos remite al entorno natural de estas comunidades romaníes.

From left to right:

Miri Puri Daj / My Great-grandmother, 2020

Acrylic and fabrics on wood
44 x 59,5 x 9.5 cm

COLLECTION OF UJAZDOWSKI CASTLE, CENTRE FOR CONTEMPORARY ART,
WARSAW

Bibi Ibrona / Aunt Ibrona, 2019

Acrylic and fabrics on wood
44 x 59.5 x 9.5 cm

COURTESY OF THE ARTIST

Baba Józka / My Grandmother Józka, 2020

Acrylic and fabrics on wood
44 x 59.5 x 9.5 cm

COURTESY OF THE ARTIST

Mirga-Tas's works are suggestive of *femmage*, a term coined in the late 1970s by Miriam Schapiro and Melissa Meyer, two American artists with ties to the feminist movement. This *femmage* calls for a blurring of borders and asymmetries between so-called native and professional art, between domestic and public. It combines collage, assemblage and other similar techniques, and in Mirga-Tas's case it has an ecological dimension, incorporating fabrics and materials that would otherwise go to waste.

There is also a social dimension. By transforming these materials, Mirga-Tas is not just changing the perception of Europe's largest minority group; she is also exposing certain stereotypes and stigmas attached to traditional folk art.

All this is made patent in her "little chapels", clearly inspired by the religious and folk art of her homeland and featuring women from the artist's own family, like her beloved grandmother (*Baba Józka*) or her aunt (*Bibi Ibrona*).

Mirga-Tas takes textiles and ordinary objects that are often gifted to her by friends or acquaintances—people with whom she has a special relationship and who have become important to her—and combines them with paint, giving those "useless" things a second life and incorporating the emotional value that each scrap holds in her memory into her art. The resulting images depict scenes of everyday life, an ordinariness underscored in these works by the presence of actual chicken feathers that remind us of the Roma's close relationship with animals and nature.

De izquierda a derecha:

Herminia Borja, 2023

Acrílico, textil, madera
265,5 x 323 cm

CORTESÍA DE LA ARTISTA

Juana Vargas de las Heras, «la Macarrona», 2023

Acrílico, textil, madera
266 x 309,5cm

CORTESÍA DE LA ARTISTA

Manuela Carrasco Jiménez y su hija Cati, 2023

Acrílico, textil, madera
264 x 322 cm

CORTESÍA DE LA ARTISTA

Enmarcados por las molduras de Pedro Roldán, que en su día alojaron tres cuadros de Zurbarán que aludían al silencio, la mortificación y la protección, estas obras específicas están protagonizadas por mujeres gitanas, cada una con su propia historia.

Partiendo de la fotografía, y haciendo un guiño a la capacidad zurbaranesca de trabajar con las texturas, Mirga-Tas recurre a los brillos, al encaje y a los flecos. Con una iconografía que atraviesa lo flamenco y lo romaní, y sobre un fondo que nos remite tanto al cortinaje barroco como a las telas con las que se confeccionan los trajes para las celebraciones, pone en marcha una estrategia de puesta en valor y resignificación de las historias de estas gitanas andaluzas.

Herminia Borja es una cantaora vecina del Polígono Sur en Sevilla. Nacida en pleno régimen franquista, tras su divorcio consigue empoderarse. Adelantándose a su tiempo, aunaría en su cante y en su cuerpo los ritmos que llegaban desde fuera de nuestras fronteras en una suerte de flamenco fusión. Un retrato doble, realizado por Aitor Lara, es la base de la que parte Mirga-Tas.

Juana Vargas de las Heras, «la Macarrona», es el paradigma de artista gitana precoz con presencia en los cafés cantantes de Sevilla, Málaga, Barcelona y Madrid. Apodada «la reina de los gitanos» por la prensa parisina, su imagen quedaba recogida en el álbum *Gitans d'Espagne* del etnógrafo Roland Bonaparte, realizado en el marco de la Exposición Universal de París de 1889.

Manuela Carrasco Jiménez, gitana rubia de ojos azules, sin saber leer ni escribir pudo sacar adelante a sus doce hijos. En este retrato familiar le acompaña su hija Cati y en él debemos adivinar las continuas negociaciones identitarias de una señora que tiene que ocultar parte de su identidad a través de una vestimenta burguesa y que acude a los eventos sociales de su familia no gitana.

From left to right:

Herminia Borja, 2023

Acrylic and fabrics on wood
265.5 x 323 cm

COURTESY OF THE ARTIST

Juana Vargas de las Heras, "la Macarrona", 2023

Acrylic and fabrics on wood
266 x 309.5 cm

COURTESY OF THE ARTIST

Manuela Carrasco Jiménez and Her Daughter Cati, 2023

Acrylic and fabrics on wood
264 x 322 cm

COURTESY OF THE ARTIST

Set in frames carved by Pedro Roldán which once housed three famous Zurbarán paintings that alluded to silence, mortification and protection, these site-specific works by Małgorzata Mirga-Tas feature Spanish Roma women, each with a story to tell.

Working from photographs, and in a subtle nod to Zurbarán's talent for capturing textures and fabrics, Mirga-Tas has resorted to shiny materials, lace, brocade and fringe. With an iconography that draws on flamenco and Roma culture, and against a backdrop reminiscent of Baroque draperies or the fabrics used to make outfits for special occasions, she deploys a strategy of highlighting, appreciating and resignifying the stories of these Andalusian Roma women.

Herminia Borja is a flamenco vocalist, resident of the Polígono Sur district in Seville. Born under the yoke of the Franco regime, after her divorce the newly empowered Herminia became an artist. She used her voice and her body to blend home-grown and imported rhythms, creating an innovative flamenco-fusion style before that term was even coined. Mirga-Tas based her work on two portraits by Aitor Lara.

Juana Vargas de las Heras, aka "la Macarrona", was a paradigmatic example of the precocious female Roma artist, appearing at *cafés-cantantes* (cafés with live music) in Seville, Málaga, Barcelona and Madrid. Dubbed the "Queen of the Gypsies" by the Parisian press, her likeness was immortalized in *Gitans d'Espagne*, an album compiled by ethnographer Roland Bonaparte for the 1889 Exposition Universelle in Paris.

Manuela Carrasco Jiménez, a blonde, blue-eyed Spanish Roma woman though unable to read or write, she strove to successfully raise the twelve children she had. Looking at this portrait with her daughter Cati, we can sense the inner struggle of someone who had to conceal part of her Roma identity, wearing bourgeois clothes and attending the social events of her non-Roma relatives.

29, 2019-2020

Parafina modelada, madera
Medidas variables

FOKSAL GALLERY FOUNDATION, VARSOVIA

En julio de 1942, en un bosque de la Polonia ocupada cercano a Borzęcin, los nazis acometieron una ejecución masiva en un asentamiento romaní, asesinando a 29 personas, entre ellas 21 niños. Más de medio siglo después, en el mismo lugar, Mirga-Tas presentaba su monumento a las víctimas del *porrajmos*, el genocidio gitano de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en romaní, *porrajmos*, significa literalmente «devoración».

En 2016, coincidiendo con un significativo aumento del nacionalismo en Polonia, estas esculturas de Mirga-Tas fueron vandalizadas, quedando el monumento hecho añicos.

Así, 70 años más tarde, Borzęcin fue testigo de otro exterminio, ya no de la comunidad gitana, sino de su propia imagen: una *damnatio memoriae*, una ejecución *in effigie*.

Tanto la «muerte» de la imagen como las heridas «inflingidas» a las esculturas impulsaron a la artista a trabajar de nuevo en torno a la tragedia del bosque de Borzęcin y el problema de la representación del *porrajmos*.

El monumento fue reconstruido, volviendo a instalarse en el bosque una copia, pero aún quedaban los restos de la escultura de la mujer romaní, herida y mutilada. Y precisamente esos fragmentos se convirtieron en el punto de partida de la serie 29, llevando a Małgorzata Mirga-Tas a interesarse por la propia destrucción y los deshechos, por las heridas, fisuras y grietas, a interesarse en la atrofia. Una atracción que queda patente en 29: los fragmentos de la figura de madera fueron rehechos, copiados y multiplicados en nuevos materiales –mármol, cera, jabón, resina, escayola– capaces de transmitir esa estética de lo roto, de la grieta, de lo craquelado.

Este acto de re-animación del objeto destruido empleando esos materiales pone el foco en la fragilidad y la precariedad en que se encuentran tanto la historia del holocausto romaní en Polonia, aún pendiente de ser «exhumada» y estudiada con rigor, como su recuerdo.

29, 2019-2020

Paraffin wax cast, wood
Variable dimensions

FOKSAL GALLERY FOUNDATION, WARSAW

In July 1942, in a forest near Borzęcin in occupied Poland, Nazi soldiers murdered twenty-nine members of a Roma settlement, including twenty-one children. On the same spot, over half a century later, Mirga-Tas unveiled her monument to the victims of the *Porrajmos*, the genocide of European Roma during World War II. In fact, in the Romani language, *porrajmos* literally means “the devouring”.

In 2016, during a major upsurge in Polish nationalism, these sculptures by Mirga-Tas were vandalised, leaving the memorial in ruins.

And so, seventy years later, Borzęcin witnessed another massacre, although this time the victim was not the Roma community but their likeness: a *damnatio memoriae*, an execution in effigy.

The “death” of that imagery and the wounds “inflicted” on her sculptures prompted the artist to revisit the tragedy of the Borzęcin forest and the problem of representing the *Porrajmos*.

A replica of the original monument was installed in the woods, but the vestiges of the maimed and mutilated sculpture of a Roma woman still remained. And those same fragments became the point of departure for a new series titled 29, which led Małgorzata Mirga-Tas to develop an interest in the very act of destruction and detritus, in wounds, fissures, cracks and atrophy. That interest is apparent in 29: the fragments of the wooden figure were remade, copied and multiplied in new materials—marble, wax, soap, resin, plaster—capable of conveying that aesthetic of fractures, clefts and craquelure.

Using those materials to bring the destroyed object back to life highlights the fragile, precarious status of the history of the Roma holocaust in Poland, still waiting to be “exhumed” and analysed with proper rigour, and its memory.

Wesiune thana / Un lugar en el bosque, 2016-2023

Patchwork, textil, madera

Dimensiones variables

CORTESÍA DE LA ARTISTA

Esta instalación, producida para la exposición, puede encuadrarse en el debate actual sobre las narrativas y la descolonización de los discursos museísticos, vinculándose también a la cuestión del estatus del arte de las minorías.

Forma parte de la serie *Wesiune thana* (Un lugar en el bosque, 2016-2023) y reproduce la instalación ideada para la exposición *Pany Chłopy Chłopy Pany*, en el museo al aire libre Sąddecki Ethnographic Park en Nowy Sącz, donde diferentes tipologías de viviendas, trasladadas desde sus ubicaciones originales, pretendían presentar una síntesis etnográfica de los diferentes grupos étnicos de la región. Allí, los edificios de la comunidad romaní Bergitka fueron ubicados en el bosque, en las afueras del área expositiva principal del museo; una distancia, no solo física sino también simbólica, que remarcaba relaciones y jerarquías de poder existentes en la sociedad polaca.

Para romper el sesgo provocado por este discurso etnográfico y su musealización, la artista buscó reforzar la presencia y la relación de los edificios romaníes con su entorno inmediato.

A través de esta instalación, construida con retales textiles y fragmentos de cuerda recolectados en su Czarna Góra natal y cosidos por mujeres de su familia, Mirga-Tas crea una suerte de piel protectora que, con sus llamativos colores, envuelve las frágiles construcciones y, a modo de tela de araña, se expande, conectándolas con los árboles del bosque. Pone así el foco sobre ellas, haciendo un paralelismo con aquellos temas que históricamente han quedado en las afueras de las narrativas de los museos, tradicionalmente auto legitimadas como objetivas y verdaderas, y deconstruyendo aquello que antes se aceptaba como una realidad incuestionable.

Gracias a esta intervención las casitas romaníes, que hasta entonces habían permanecido en la periferia del discurso e invisibilizadas por la maleza del bosque, pasaron no sólo a tener una enorme presencia sino también a convertirse en los elementos más populares y visitados por el público del museo y a propiciar el cuestionamiento de este discurso museístico y el interés sobre la realidad social de la comunidad romaní.

Wesiune thana / Place in the Forest, 2016-2023

Patchwork, fabrics, wood

Variable dimensions

COURTESY OF THE ARTIST

This work, produced for the current exhibition, is related to the ongoing debate about narratives and the decolonisation of museum discourses, although it also touches on the issue of the status of minority art.

Part of a series titled *Wesiune thana* (Place in the Woods, 2016–2023), it reproduces the installation that Mirga-Tas created for the *Pany Chłopy Chłopy Pany* exhibition at Sąddecki Ethnographic Park, an open-air museum in Nowy Sącz, where different types of homes were brought from their original locations to create an ethnographic synthesis of the region's various ethnic groups. Buildings from the Bergitka Roma group were moved to the forest and placed on the outskirts of the museum's main exhibition area, creating a physical and symbolic distance that drew attention to the power relationships and hierarchies that exist in Polish society.

In order to eliminate the bias introduced by this ethnographic discourse and its musealisation, the artist tried to emphasise the Roma structures' presence and connection to their immediate surroundings.

Using fabric scraps and pieces of rope collected in her native Czarna Góra and woven by women from her own family, Mirga-Tas created a kind of protective skin whose bright colours hug the fragile dwellings and spread out like a spider's web, linking them to nearby trees. By shining a spotlight on them, she was also making a statement about subjects that have traditionally been overlooked in museum narratives, despite their claims of accuracy and objectivity, and deconstructing what was once accepted as indubitable truth.

Thanks to the artist's intervention, the little Roma buildings, which had remained on the periphery of the narrative and were virtually invisible amid the undergrowth, became not only highly visible but also one of the most popular and frequently visited attractions in that outdoor museum, prompting people to question this museum discourse and take an interest in the social reality of the Roma community.