

SAFE EUROPEAN HOME?
PAST PRESENT FUTURE

PREFACE

Moritz Pankok

The following text gives an impressive insight in the art practice of Delaine & Damian Le Bas and its context, into their constant engagements in activities of art and also – let me describe the installation *Safe European Home?* with a new term – in interventions of „artivism“ in the cause of Sinti and Roma.

But furthest this text recalls an adventure which one can easily call the newer history of the contemporary art of Roma, rather it just covers the last 8 years. So when Delaine Le Bas did send us this text it has been clear that we have to publish this unique document of this history seen from the inside-perspective of one of its most active protagonist, the Le Bas family. You will notice at some point the appearance of Kai Dikhas Gallery in this adventure. Its existence is to a great extent based on the inspiration, support and friendship with the Le Bas family.

The gallery and its team are convinced on the success and the future endeavours and conquests of the contemporary art of Sinti and Roma.

„Kushti bok“ is an expression of British Travellers which I learned by Delaine and Damian, „be well hungry“ for new ideas and certainly, one day the utopia – the change of the ongoing tragedies.

← english / deutsch →

VORWORT

Moritz Pankok

Der folgende Text gibt einen eindrucksvollen Einblick in die künstlerische Praxis von Delaine & Damian Le Bas. Er beschreibt ihren Kontext und gibt eine Übersicht über ihre laufenden Engagements im Bezug auf Kunst und Gesellschaft. Und er vermittelt einen Eindruck, wie – vielleicht kann ich *Safe European Home?* mit einem neuen Begriff beschreiben – Interventionen im Sinne eines „Artivismus“ in der Sache der Sinti und Roma aussehen können.

Aber in erster Linie erinnert dieser Text an ein Abenteuer, das man gerne als die neuere Geschichte der zeitgenössischen Kunst von Roma bezeichnen kann und dies, obwohl der vorliegende Text nur eine Zeitspanne von acht Jahren umfasst. Als Delaine Le Bas uns ihren Text schickte, wurde schnell klar, dass wir dieses einzigartige Dokument der Entwicklungsgeschichte einer Kunstrichtung, gesehen aus der Innen-Perspektive einer seiner aktivsten Protagonisten – der Familie Le Bas – veröffentlichen müssen.

Sie werden zu einem bestimmten Zeitpunkt das Auftreten der Galerie Kai Dikhas in diesem Abenteuer bemerken. Ihre Existenz ist zu einem großen Teil der Inspiration, Unterstützung und Freundschaft mit der Familie Le Bas zu verdanken. Die Galerie und ihr Team sind vom Erfolg und den zukünftigen Anstrengungen, wie auch den Eroberungen der zeitgenössischen Kunst der Sinti und Roma überzeugt.

„Kushti bok“ ist ein Ausdruck der britischen Traveller, den ich von Delaine und Damian gelernt habe. Er bedeutet so viel wie „einen guten Hunger“ – für neue Ideen und sicherlich auf die Umsetzung der hier entworfenen Utopie und einer Änderung laufender Tragödien.

SAFE EUROPEAN HOME?
PAST PRESENT FUTURE

Ein Essay von / An Essay by
Delaine Le Bas & Damian Le Bas

To give a full context to *Safe European Home?* as a concept and project we will talk about the framework and projects that led to what is an ongoing artwork and dialogue.

← english / deutsch →

In 2005 working with Professor Thomas Acton and the artists Daniel Baker and Ferdinand Koci we created *Second Site*. This was first shown at the Stephen Lawrence Gallery at Greenwich University 2006, a important place for us to start as Stephen Lawrence was the victim of a vicious racist attack that led to his death. *Second Site* was referenced extensively in *Meet Your Neighbours – Contemporary Roma Art from Europe* produced by Open Society Institute Arts and Culture Network and edited by Timea Junghaus. The book was used as part of the application for The First Roma Pavilion it was also titled after my artwork that i had made for *Second Site*. *Second Site* then went on the road touring to non-gallery locations including Appleby Horse Fair in Cumbria. Thomas Acton described the exhibition as:

“This exhibition is an act of affirmation, not one of defence.”

Since visiting Budapest in late 2006 and witnessing the *Dzsumbuj*, which had existed as a ghetto since WWII our experience from this was impressed upon our minds. Increasingly since 2006 we have worked across Europe witnessing from our own community alongside the wider community an increasing rise in racism and with the economic recession that has taken place world wide a more and more precarious situation for our community but also to anyone suddenly finding themselves in the same position. On the margins of society, the outsider, the other, in the landscape of economic hardship that is now effecting many and living in this precarious manner has become the normal situation and way of life.

Um der Installation *Safe European Home?*, die sich von Ort zu Ort wandelt, gerecht zu werden, möchten wir in diesem Essay über die Rahmenbedingungen sprechen und die Vorläuferprojekte vorstellen, die zu diesem fortlaufenden, evolutionären Gesamtkunstwerk geführt haben.

Im Jahr 2005 erarbeiteten wir mit Thomas Acton, Professor für Roma-Studien an der Universität in Greenwich und den Künstlern Daniel Baker und Ferdinand Koci die Ausstellung *Second Site*, die zunächst in der Stephen-Lawrence-Galerie an der Greenwich Universität präsentiert wurde. Dies war für uns ein bedeutender Ausgangspunkt, denn Stephen Lawrence war Opfer einer rassistischen Attacke, die zu seinem Tode führte.

Auf *Second Site* wurde umfangreich in *Meet Your Neighbours – Contemporary Roma Art from Europe* verwiesen, einer vom Open Society Institute Arts and Culture Network produzierten und von der ungarischen Kuratorin Timea Junghaus herausgegebenen Publikation über zeitgenössische Kunst der Sinti und Roma. Das Buch wurde Teil des Antrags für den ersten Roma-Pavillon auf der Biennale in Venedig und ist nach einem Kunstwerk benannt, das ich für *Second Site* gemacht habe.

Second Site tourte durch England und machte vor allem in nicht-künstlerischen Räumen Station, wie beispielsweise auf der Appleby Hore Fair im nordenglischen Cumbria. Thomas Acton schrieb, die Ausstellung sei ein

„Akt der Bekräftigung, der Bejahung, nicht einer der Abwehr oder Verteidigung.“

Im Jahr 2006 besuchten wir Budapest und wurden dort Augenzeugen der Zustände in *Dzsumbuj*, einem seit dem 2. Weltkrieg existierenden Ghetto. Dieser Besuch hat sich in unser Bewusstsein eingegraben und ließ uns nicht mehr los. Seit dem Jahre 2006 arbeiten wir verstärkt in ganz Europa und werden seitdem überall mit dem stetig wachsenden Rassismus der Mehrheitsgesellschaft gegenüber unserer Minderheit konfrontiert. Mit der weltweiten Rezession wird die Situation sowohl für unsere eigene Gemeinschaft, sowie auch für alle anderen “Randständigen” zusehends

In 2007 when we were part of The First Roma Pavilion, *Paradise Lost* at Venice Biennale both of us presented works that dealt with these issues as well as ideas connected with borders and boundaries. *Meet Your Neighbours*, a work that I had titled after a Sun newspaper headline from 2005 being an artwork that confronted these ideas about neighbours and contested space which since this time have become more and more of a problem not only for our community but for example in the U.K where it is becoming increasingly difficult for anyone to build social housing because of a concern of the type of people who will be living there and also the impact social or Romani housing will impact upon property prices. Money trumps a living space for all in the times we now live in. All of this compacted into our minds and we discussed and debated how we could address this problem, which was already at the time having a massive impact across Europe. Damian's work with maps tackles these ideas of boundaries and borders, the contested space that these cause and the contested space for 'the other' within these man made and often shifting lines.

“The Roma Pavilion, the first transnational pavilion in the Biennial's history, is a genuine European Pavilion highlighting the artificiality of national borders and the fiction of 'otherness' in Europe today. As far as artists are concerned who are not (yet) part of the international art market and who are being ignored by museums and collections, the exhibition represents an intermediate stage for these artists until their artistic works receive fully individual recognition. The basic features of this exhibition by the curator Timea Junghaus recall the initiative by Salah Hassan and Okwui Enwezor when they asked for a pavilion for African artists at the Venice Biennale. However, the concept developed by Timea Junghaus moves the debate further forward because it does not simply seek new forms of representation for Europe's largest minority. Their message at the Venice Biennale is a positive one: the artists who have been selected express the much quoted cultural diversity of Europe within their original culture. This culture stretches right across Europe and never needed national borders in order to define its cultural identity.”

Michael M.Thoss: *Towards Europe's First Nation*,
Paradise Lost – The First Roma Pavilion catalogue, page 35

During this time while we were working on *Romale!* with Akademie Graz in Austria we were introduced to the film by Boris Mitic *Pretty Dyana* of the Roma living on the fringes of Belgrade driving their

prekär. In einer Umgebung ökonomischer Bedrängnis wird das Leben in dieser prekären Situation an den Rändern der Gesellschaft, bei ihren Außenseitern, bei den sog. “Anderen” – was also insgesamt viele betrifft – zu einem Dauerzustand.

Im Jahr 2007 waren wir unter den Teilnehmern des ersten Roma-Pavillons *Paradise Lost* der Biennale in Venedig. Damian und ich stellten Arbeiten aus, die sich thematisch mit den oben beschriebenen Beobachtungen und mit der Idee von Grenzen und Abgrenzungen auseinandersetzten: *Meet Your Neighbours* geht auf eine Schlagzeile der SUN aus dem Jahr 2005 zurück. Sie konfrontiert den Betrachter mit Überlegungen zu Nachbarn, Nachbarschaft und umkämpften Raum. Die Frage nach einem Lebensraum wird nicht nur für unsere Gemeinschaft ein immer größeres Problem. Beispielsweise wird es mittlerweile immer schwieriger, eine Baugenehmigung für sozialen Wohnungsbau zu erhalten, da Sorge darüber besteht, was für Menschen dort einziehen und welche sozialen Belastungen auf die Nachbarschaft zukommen könnten. Zudem wird befürchtet, dass die Nähe zu Roma sich negativ auf die Grundstückspreise auswirken könnte. In den Zeiten, in denen wir leben, bestimmt Geld die Art des Lebensraums von uns allen. All diese Aspekte verdichteten sich in unseren Gedanken. Wir diskutierten und debattierten, wie wir dieses Problem, das zu diesem Zeitpunkt schon massive Auswirkungen in ganz Europa hatte, behandeln könnten. Damians Arbeit mit Landkarten beschäftigt sich mit der Idee von Begrenzungen und Grenzen, mit dem strittigen Raum, der durch sie entsteht. Er thematisiert den umkämpften Raum für den „Anderen“ oder den „Fremden“ innerhalb dieser menschengemachten, sich oft verschiebenden Linien.

„Der Roma-Pavillon, der erste transnationale Pavillon in der Geschichte der Biennale, ist ein durch und durch europäischer Pavillon, der die Künstlichkeit von nationalen Grenzen und die Idee der „Andersartigkeit“, die eine ebenso willkürliche Setzung ist, beleuchtet. Die ausstellenden Künstler sind noch nicht Teil des internationalen Kunstmarkts und werden von Museen und Sammlungen noch weitestgehend ignoriert. Daher bietet ihnen dieser Pavillon eine einstweilige Bühne, bis ihre Arbeiten die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen. Das von der Kuratorin Timea Junghaus entwickelte Konzept treibt die Debatte voran, da es nicht einfach nur neue Wege der Präsentation für Europas größte Minderheit sucht. Ihre Botschaft bei der Biennale ist eine positive: Die ausgewählten Künstler drücken ihre oftmals beschriebene kulturelle Diversität innerhalb ihrer eigenen originären Kultur aus. Diese Kultur erstreckt sich über Gesamteuropa und brauchte niemals nationale Grenzen, um sich als kulturelle Identität zu definieren.“

Towards Europe's First Nation von Michael M.Thoss.
Aus: Paradise Lost – The First Roma Pavilion catalogue, S. 35

Zu dieser Zeit – wir arbeiteten gerade mit der Akademie in Graz an der *Romale!* – wurden wir auf *Pretty Dyana*, einen Film von Boris Mitic aus dem Jahre 2003,

converted Dyana's to recycle the city's waste. Creative inventiveness on the outside of what is considered to be the norm for Society. Trying to see past the poverty and what could be seen as new ways of living and working. Low impact living, recycling working as a whole community. In 2008 we were both involved in *Counter Images For Transcultural Thinking and Acting*, a group exhibition and installation at *Rotor*, Association for Contemporary Art in Graz. Damian created a huge wall installation of maps and we both worked on a piece of work titled *The Lost Guitar* we had been making contact with the Roma who were in Graz and who stayed at the local hostel Vinzi Nest. Victor who was a musician had had his guitar stolen and this was his way of making an income, we made reference to the first article of the declaration of Human Rights we also introduced the artistic community of Graz to the Vinzi Nest and future projects included many people who were staying there, no one then was 'stranger'.

Article 1 Declaration of Human Rights in English Romani

Shoon akai: sor mushes, mollishers ta chavvies is kakker beend adray the stirapen, but adray a kushty tober, kai tuti 'Il kakker get lelled.

Sor fokies is beend kushti like rai mushes ta rawnies, ta lend can sor kushty kuvvals.

Lendi jins tatcho from dinloe, ta jins sossi kushti to cur, ta sossi vassable to cur.

To sor fokies should cur waver pokies kushty like tattoo pals ta pennas.

Translation by Damian James Le Bas

In 2007 prior to *Paradise Lost* at Venice Biennale we created an installation with Damian James Le Bas Celia Baker and Daniel Baker at Prague Biennale titled *Refusing Exclusion* curated by James Colman. The installation ran along one wall at the end there was a space that was approximately the size of a mobile home, single unit or 'chalet' as we call them in the U.K, which is a typical English Romani/Gypsy static home. In the essay that Professor Thomas Acton wrote for the catalogue he described the following:

"Our world is dominated by false dichotomies: global versus local, modern versus traditional, Gypsy versus Gaujo, inclusion versus exclusion. These artists were born on the wrong side of these divides. The rhetoric of inclusion, and of national and

aufmerksam. Mitic erzählt darin von in den Randgebieten Belgrads lebenden Roma-Flüchtlingen aus dem Kosovo. Der katastrophalen Situation im Slum zum Trotz finden sie eine Nische, die ihnen eine Existenz ermöglicht: Sie zerlegen alte Citroën Dyane und funktionieren sie zu Kleinlastern um, die sie dann zum Transport von Altwaren nutzen. Der Film ist wunderbares Zeugnis dafür, was für kreativer Ideenreichtum außerhalb von dem möglich ist, was gemeinhin als gesellschaftliche Norm betrachtet wird. Er zeigt den Versuch sozusagen durch die Armut hindurch zu sehen und danach zu fragen, was für neue Wege des Lebens und Arbeitens möglich sind. Hier ist es ein sanftes, nachhaltiges und besonnenes Leben und Arbeiten als Gemeinschaft – trotz widrigster Umstände.

Im Jahre 2008 waren wir für eine Gruppenausstellung bei *Rotor*, dem Verein für zeitgenössische Kunst in Graz. Damian schuf dort eine große Landkarten-Installation. Zudem arbeiteten wir an *The Lost Guitar*. Wir hatten Kontakt mit den derzeit in Graz lebenden Roma aufgenommen, die im Hostel Vinzi Nest lebten. Dort trafen wir Viktor, einen Musiker. Ihm war seine Gitarre gestohlen worden – und er somit seiner Existenzgrundlage beraubt. Wir machten diesen Diebstahl unter Verweis auf den ersten Artikel in der Deklaration der Menschenrechte in unserer Arbeit publik. Ferner führten wir die Grazer Künstler in Vinzi Nest ein. Daraus entstanden nicht nur Freundschaften, sondern später auch Projekte. Diese involvierten zahlreiche, dort lebende Menschen und sorgten dafür, dass niemand mehr ein "Fremder" war.

Article 1 Declaration of Human Rights in English Romani

"Shoon akai: sor mushes, mollishers ta chavvies is kakker beend adray the stirapen, but adray a kushty tober, kai tuti 'Il kakker get lelled.

Sor fokies is beend kushti like rai mushes ta rawnies, ta lend can sor kushty kuvvals.

Lendi jins tatcho from dinloe, ta jins sossi kushti to cur, ta sossi vassable to cur. To sor fokies should cur waver pokies kushty like tattoo pals ta pennas."

Übersetzung: Damian James Le Bas

Menschenrechtsdeklaration in englischem Romanes

„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen.

Jeder hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand.“

European citizenship, has a hidden agenda of defining and demonising the non-citizen, the excluded. Across Europe one ethnic constellation above all has been stereotyped as an antisocial threat, giving the socially included a comforting sense of their own conformity: the Roma/Gypsy/Traveller.”

← english / deutsch →

In 2008 and 2009 we worked with Moritz Pankok and Alan Lyddiard on two Gypsy, Roma, Traveller projects in Doncaster, a former mining town in the North of England. With high unemployment, recession and issues of racism this impressed upon us at the time the serious issues of these being combined and the problems that are generated by this. At one point we needed security to be employed for the project because of local bad feeling towards it.

In 2007 we presented with Daniel Baker *Chavi* at Novas, London this also toured to Munich later that year under the title *Travellers*. It was an exhibition about history, reclaiming identity and community culture. Delaine produced for this her first installation structure titled *No Place like Home* which was based upon the dwellings from the New Forest which the Gypsies lived in within 'The Compounds' they were restricted to live in these and this was pre WWII. This is still a controversial subject in the history of the New Forest in the U.K.

“Official sources, without bringing forward any evidence in support, began to assert that the volume of complaint against Gypsies was increasing. With the influx of 'outsider' residents this was probably true, but whether the complaints had any substance is another matter. It would seem that the Forestry Commission fulminated quietly but did not want to act openly. They needed an impeachable third party to instigate the proceedings, one that would not be seen as favoring any faction within the Forest. The police were the obvious choice, and so, allegedly in response to Police Authority request, in 1926 the Commission put the system of confining the Gypsies in compounds in place. Only a year before, Austrian Gypsies had been similarly rounded up and placed in segregated camps. This action had been covered in the British press, so it is not beyond belief that it could have planted the germ.”

The Compounds, Romany Nevi-Vesh;
An informal history of the New Forest Gypsies page 130–131

2007, noch vor der Biennale in Venedig, erarbeiteten wir gemeinsam mit unserem Sohn Damian James und den Künstlern Celia und Daniel Baker im Rahmen der Prager Biennale eine Installation mit dem Titel *Refusing Exclusion*, die von James Colman kuratiert wurde. Die Installation zog sich über eine Wand hin. An ihrem Ende war ein Raum ausgespart, der ungefähr so groß war wie ein typischer „Chalet“, ein britischer, nicht-mobiler Traveller-Wohnwagen. Thomas Acton führte in seinem, für den Ausstellungskatalog verfassten, Essay aus:

“Unsere Welt wird von falschen Dichotomien bestimmt: das Globale gegen das Örtliche, das Moderne gegen das Traditionelle, Roma gegen Gadjo (Nicht-Roma), Inklusion gegen Exklusion. Diese Künstler wurden auf der falschen Seite dieser Unterscheidungen geboren. Die Rhetorik von Inklusion und die von nationaler und europäischer Bürgerschaft haben eine verborgene Agenda von Definition und Dämonisierung des Nicht-Bürgers, des Ausgegrenzten. Über ganz Europa hinweg hat eine ethnische Konstellation an erster Stelle das Stereotyp der antisozialen Bedrohung verliehen bekommen, was so den sozial Inkludierten eine komfortables Gefühl ihrer eigenen Zugehörigkeit gab: Die Roma, die Gypsies, die Traveller.”

In den Jahren 2008 und 2009 arbeiteten wir gemeinsam mit den Kuratoren Moritz Pankok und Alan Lyddiard an zwei Traveller-Projekten in Doncaster, einer alten Bergarbeiterstadt im Norden Englands.

Die Stadt beeindruckte uns, im negativen Sinne, mit hoher Arbeitslosigkeit, fortschreitender Rezession und Rassismus – und den ernststen Problemen, die aus diesen drei Faktoren resultierten. Zum Teil mussten sogar Sicherheitskräfte eingestellt werden, um überhaupt die Durchführung des Projektes innerhalb der feindlichen, örtlichen Stimmung zu garantieren.

2007 präsentierten wir – wiederum gemeinsam mit unserem Künstlerkollegen Daniel Baker – die Ausstellung *Chavi* in der Galerie Novas in London. Die Ausstellung war im gleichen Jahr unter dem Titel *Travellers* in der Galerie Steinle in München zu sehen. Wir beschäftigten uns darin mit der Rückeroberung der Deutungshoheit über die eigene Identität. Für diese Ausstellungen produzierte Delaine eine Installation mit dem Titel *No Place Like Home*. Diese basierte auf den Behausungen „Compounds“ im Naturschutzgebiet New Forest im Süden Englands, wo britische Roma vor dem zweiten Weltkrieg gezwungen wurden zu leben. Diese Zwangsfestsetzung und Ghettoisierung ist bis heute ein kontrovers diskutiertes Thema in der Geschichte des New Forest.

„Offizielle Quellen, ohne allerdings irgendwelche Beweise vorzulegen, um diese Unterstellungen zu untermauern, begannen zu behaupten, dass die Menge an Beschwerden gegenüber Roma anwachsen würde. Vielleicht entsprach dies sogar der Wahrheit – schließlich war die Zahl der Schutzsuchenden gestiegen,

The Shanty Town Of The Sleeping Beauties And The Sleeping Demons was created by Delaine at Stifelsen 314 in Bergen, Norway. Delaine asked for donations of material to be given to the gallery and when she arrived the complete installation was created from these items, materials gathered from around the gallery and additional material from the local charity shops. All material that was not physically worked on by the artist was given back to the charity shops at the end of the exhibition. The installation was created inside an old bank building. This was a major factor Delaine agreeing to make the installation as the economic crisis was already taking hold the banks would make many homeless and create financial chaos with their mismanagement. The idea of creating an installation of 'shanties' inside what had been a financial institution was a statement within itself.

← english / deutsch →

In 2009 Delaine created the installation *The Walls Can Be Invisible* for Living Together curated by Xabier Arakistain and Emma Dexter was shown at Montehermoso and MARCO in Spain. Constructing a building with polythene walls, which was based upon buildings that were living accommodation for families within Europe. With the recession starting to hit hard in some European states and many historical unresolved problems, scape goats were starting to be looked for and the old allies of recession and racism were starting to join hands and deportations across Europe were already taking place.

“The walls we encounter do not always have a physical presence. When human beings face each other without empathy, walls can be invisible. In a culture where much is expressed through gesture and body language, people learn to detect the presence of walls they can not see. Denying their existence is futile.”

Text for *The Walls Can Be Invisible*
by Damian James Le Bas and Delaine Le Bas

By fusing all our experience and ways of working together we knew we wanted to create a work that talked about all of this and was also a space for further discussion to take place. Combining all these works and wanting to take these ideas into the bigger space outside the gallery spaces where the conversation was very limited we waited for a chance to be able to take this debate out onto the streets. In 2010 we were approached by *Into The City/Wiener Festwochen* to make a new work initially to be placed outside the public library building in Vienna. This was a chance for us to make the idea a reality. After some meetings in Vienna Birgit Lurz and Wolfgang

aber ob diese Beschwerden irgendwelche Substanz hatten, ist eine ganz andere Frage. Es scheint, als wollte die Forest-Kommission nicht offen, sondern versteckt aggressiv agieren. Sie brauchten zur Anstiftung eine dritte Partei um das Verfahren voranzutreiben, eine, die nicht als Begünstigte der Fraktionen innerhalb des Waldes gesehen würde. Die Polizei war die offensichtliche Wahl, und so, angeblich als Reaktion auf die Anfrage des Polizei-Vorstandes, legte die Kommission im Jahr 1926 das System der Begrenzung der Zigeuner in Verbindung mit einem Ort vor. Nur ein Jahr zuvor hatte man österreichische Zigeuner in ähnlicher Weise zusammen getrieben und in getrennten Lagern interniert. Diese Aktion wurde in der britischen Presse aufgenommen, so dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass der Impuls von dort stammte.“

The Compounds, Eine nicht formelle Geschichte
der Roma vom New Forest, Seite 130f

The Shanty Town Of The Sleeping Beauties And The Sleeping Demons wurde von Delaine in Norwegen für die Galerie Stifelsen 314 in Bergen entwickelt. Sie bat im Vorfeld um Materialspenden, die in der Galerie für sie abgegeben wurden. Die gesamte Installation entstand aus diesen Spenden und aus Material, das sie im Umfeld der Galerie fand. Fehlendes besorgte sie aus örtlichen Wohltätigkeitsgeschäften. Alles nicht Verwendete wurde am Ende wieder Gebrauchtwarenläden und Sozialkaufhäusern zugeführt. Das Besondere war der Raum, in dem die Installation entwickelt und aufgebaut wurde; es handelte sich dabei um ein altes, leerstehendes Bankgebäude. Dieser spezielle Ort war der Hauptgrund, warum Delaine sich bereit erklärte, die Installation zu entwickeln. Denn die Wirtschaftskrise war bereits im vollen Gang und die Banken waren für die Obdachlosigkeit zahlloser Menschen verantwortlich und hatten Dank ihres Missmanagements die Welt in ein finanzielles Chaos gestürzt. Die Idee, eine Baracken-Installation dort zu errichten, wo sich einst eine mächtige finanzielle Institution befunden hatte, war ein Statement, das keiner weiteren Erklärung bedurfte.

Im Jahr darauf – 2009 – folgte die Installation *The Walls Can Be Invisible* für die von Xabier Arakistain und Emma Dexter kuratierte Gruppenausstellung *Living Together*. Die Ausstellung fand im Kulturzentrum Montehermoso und im MARCO (Museo de Arte Contemporanea de Vigo) in Vitoria-Gasteiz, der Hauptstadt des Baskenlandes statt. Delaine schuf hierfür ein Wohngebäude aus Kunststoffplanen, um darauf aufmerksam zu machen, dass zahlreiche Menschen in Europa gezwungen sind, in favela-artigen Hütten zu leben.

„Die Mauern, denen wir begegnen, sind nicht immer physischer Natur. Wenn Menschen einander ohne Empathie begegnen, können die Wände unsichtbarer Natur sein. In einer Kultur, wo viel über Gestik und Körpersprache ausgedrückt

Schlag from Into The City contacted us to let us know that they had a meeting at the Parliament building with Barbara Prammer President Of The National Council Of Vienna and could we email images that would give an idea of potentially what we could create outside the parliament building. Damian from the beginning had an idea for a title *Safe European Home?* this was the title of a song by The Clash without the question mark. The Clash were involved in Rock Against Racism and so the title was perfect with what were trying to talk about within Europe. Was Europe a *Safe European Home?* From 2006 we had been made acutely aware that papers, passports, rights to work, economic deprivation, poor accommodation and racism were problematic where ever we had been and in the many countries that everyone we were working with came from also. It seemed like there was only a *Safe European Home?* for some not for everyone.

“And then one night, Kostic appeared to her again. He was, he told her in Krusevac. They didn’t want him there, he said, either. ‘You can’t get in without the right paperwork, you need the new passport, this is a new state, and there is no place here for Gypsies, even when they’re dead. The people are all crazy there, like dogs, the dead and the living, they have all become fucking fascists!’ Kostic told his wife – and vanished. His wife waited for him to get in touch with her again, and then, waiting no longer, she died.”

From: *Nobody’s Home* by Dubravka Ugresic

In May 2011 *Safe European Home?* opened outside the Parliament building in Vienna. We had created an artwork that bought to the Centre of a major European city part of ‘hidden world’ that of ‘the other’ but potentially we could all become ‘the other’. Different events took place alongside talks within the space. Members of the public were encouraged to sit and read the magazine that was produced for the project, we encouraged debate which at times was heated about ideas of contested space, communities and social change. We created a space for all; everyone was welcome to join this ongoing debate. Posters covered the walls of projects across Europe. Although this was our concept and idea, *Safe European Home?* was a space for anyone who wished to share it with us. A space for a voice to be heard. A film programme and lecture day programmed with The Vienna Architecture School were also included as part of the project and *Roma Protocol* curated by Suzana Milevska was exhibited within the parliament building. After the

wird, lernen die Menschen das Vorhandensein von Wänden wahrzunehmen, die sie nicht sehen können. Die Existenz dieser Wände zu verneinen ist sinnlos.“

Begleittext zu *The Walls Can Be Invisible*
von Delaine & Damian Le Bas

Der Wunsch, unsere Erfahrungen und unsere Arbeitsweisen zu verknüpfen wuchs, und schließlich kristallisierte sich die Idee heraus, dass wir eine gemeinsame Arbeit schaffen wollten, die die verschiedenen Impulse aufnahm und zudem Raum für eine weitere, zukünftige Diskussion ließ. Wir wollten das bisher Geleistete kombinieren und die Ideen in einen größeren Kontext stellen. Es war uns wichtig, uns außerhalb der Galerien zu positionieren, da die Diskussionsmöglichkeiten innerhalb der künstlerischen Räume stark begrenzt sind. Daher warteten wir auf den glücklichen Zufall, der es uns erlauben würde, diese Debatte auf die Straßen zu bringen.

Im Jahre 2010 wurden wir von den Wiener Festwochen eingeladen eine Arbeit im öffentlichen Raum zu gestalten. Diese sollte ursprünglich vor der österreichischen Nationalbibliothek in Wien angesiedelt sein. Der Moment unsere Ideen in die Realität umzusetzen war gekommen. Nach einigen Treffen mit den Kuratoren Birgit Lurz und Wolfgang Schlag teilten uns diese mit, dass sie ein Treffen mit Barbara Prammer, der Präsidentin des Nationalrats, gehabt hätten. Sie baten um die Zusage von Bildmaterial, das eine Vorstellung davon vermitteln könnte, was für eine Installation man vor dem österreichischen Parlamentsgebäude zeigen könnte: Mehr Öffentlichkeit geht kaum.

Damian hatte seit Beginn die Idee, dem Vorhaben den Titel *Safe European Home?* nach einem Song von The Clash, einer der international einflussreichsten, frühen Punkbands, zu geben. Der Unterschied zu dem Song besteht darin, dass dieser ohne Fragezeichen geschrieben wird. The Clash waren an *Rock Against Racism* (Rockmusik gegen Rassismus) beteiligt – von daher passten Song und Titel perfekt zu unserem Anliegen. Seit dem Jahre 2006 hatten wir die Erfahrung gemacht, dass das Leben in ganz Europa schwieriger wurde. Überall wurde man mit restriktiven Regelungen konfrontiert, wurde Menschen das Recht auf Arbeit abgesprochen, man in die wirtschaftliche Verelendung und in schlechte Unterbringungen gedrängt und mit Rassismus konfrontiert. Die Menschen aus anderen Ländern, mit denen wir im Zuge unserer Arbeit zusammen kamen, schilderten ähnliche Umstände und Vorkommnisse. Es schien so, als gäbe es ein sicheres Europa nur für wenige, nicht aber für alle.

„Und dann, eines Nachts, erschien Kostic ihr wieder. Er sei, so erklärte er ihr, in Krusevac gewesen. Aber dort wollten sie ihn auch nicht. „Du kannst da nicht rein, ohne die richtigen Papiere, du brauchst einen neuen Pass, denn es ist ja schließlich ein neues Land. Aber es ist kein Land für Zigeuner, nicht einmal dann, wenn sie tot sind. Die Menschen sind hier alle verrückt, sie gebärden sich

de-install the next stage of the project was at that time unknown but within a short time pieces of the installation and documentation were part of *Romale! 2012 – Reclaiming Identity* at Akademie Graz in Graz, Austria.

← english / deutsch →

“Refugees and asylum seekers knock on the doors of European states only to be treated like rubbish without even a rubbish bin to find refuge in. Deported late at night with a small bag of possessions back to a country where all you remember is persecution, hate, death and where your children do not even speak the language. Imagine that? Put yourself in that place. Imagine you don't have a Safe European Home?”

Delaine Le Bas: *Safe European Home?*-Magazine, produced for *Safe European Home?* Vienna 2011

In early 2012, when Damian was working on the installation of *Gypsyland* with Gabi Jimenez at Galerie Kai Dikhas and I was preparing for my intervention at the then unfinished Sinti and Roma Memorial, we had a number of meetings to help initiate and establish the *Romani Film Commission*. This in turn led to the inclusion of *Safe European Home?* curated by Ivor Stodolsky within the Cine Romani programme at CHB in Berlin. The installation was installed in May and has only recently been de-installed from outside the building. This will form the basis of the exhibition *Safe European Home? Past, Present, Future* at Kai Dikhas and the rest will be used for the next building of *Safe European Home?* for “Herbstsalon Bilder” at the Gorki Theatre in November this year.

Safe European Home? at CHB was also titled and named by the artists including the artists in Cine Romani as the 4th Roma Pavilion. The reason for this being that since the First Roma Pavilion in 2007 there has been much confusion and inconsistent Roma, Gypsy, Traveller presence at Venice and at other major art events. Very often as a community still being portrayed from the perspective of ‘the other’ where this is now seen as politically incorrect regarding other communities. There is an ongoing debate surrounding representation from and of our community and that we are still often being portrayed from the outside looking in with very little representation from within our community. The ‘gaze’, colonialist attitudes and orientalism still prevailing from the institutions and ‘players’ that work within them.

wie die Hunde, die Lebenden wie die Toten, allesamt sind sie zu gottverdammten Faschisten geworden!, sagte Kostic und verschwand. Seine Frau wartete darauf, dass er wieder Kontakt zu ihr aufnähme, und dann, als sie nicht mehr wartete, starb sie.“

Aus: *Nobody's Home* von Dubravka Ugresic

Im Mai 2011 eröffnete die erste Version von *Safe European Home?* vor dem österreichischen Parlament in Wien. Wir hatten eine Arbeit geschaffen, die in das Zentrum einer europäischen Metropole und Landeshauptstadt einen Teil einer „versteckten Welt“ brachte. Es war die nicht sichtbare Welt „der Anderen“; nur, dass wir in der unsicheren, derzeitigen Situation potentiell sehr schnell alle selbst zu diesen „Anderen“ werden können. Im Zusammenhang mit der Installation fanden unterschiedliche Veranstaltungen statt. Wir luden Passanten ein Platz zu nehmen und das Magazin zu lesen, das begleitend zu dem Projekt veröffentlicht worden war. Ferner ermunterten wir die Bevölkerung mit uns über die Ideen und Konzepte von umkämpften Räumen, Gemeinschaften und sozialem Wandel zu sprechen.

Wir schufen einen Ort, der offen war für alle. Jeder war eingeladen, an der laufenden Diskussion teilzuhaben. Poster mit verwandten Projekten aus ganz Europa bedeckten die Wände. Auch wenn Idee und Konzept zu *Safe European Home?* von uns stammten, so war dies ein Raum für jeden, der den Wunsch verspürte ihn mit uns zu teilen. Es war ein Ort für eine Stimme, die gehört werden sollte.

Ein Filmprogramm und Lesungen, die in Kooperation mit der Architektur Akademie Wien stattfanden, waren ein Teil des Projekts und standen in engem Zusammenhang mit dem von Suzana Milevska kuratiertem Projekt *Roma Protocol*, das innerhalb des Parlamentsgebäudes gezeigt wurde.

Nach dem Abbau war die nächste Stufe des Projekts zunächst noch unklar. Aber bereits nach kurzer Zeit wurden Teile der Installation und ihre Dokumentation bei der *Romale! 2012* mit dem Titel *Reclaiming Identity* in der Kunstakademie Graz gezeigt.

„Flüchtende und Asylsuchende klopfen an die Türen der europäischen Staaten, nur um dann wie Müll behandelt zu werden – aber ohne die Chance zu haben, wenigstens eine Mülltonne zu finden, um darin Schutz zu suchen. Nachts werden sie mit nichts als ein paar Habseligkeiten in ein Land deportiert, mit dem sie nichts verbinden außer Verfolgung, Hass und Tod. Länder, deren Sprache ihre Kinder nicht mehr sprechen können. Kannst Du Dir das vorstellen? Versetze Dich in diese Situation. Stell Dir vor was passiert, wenn die Festung Europa Dir keine sichere Festung mehr ist.“

Delaine Le Bas in dem für *Safe European Home?* produzierten Magazin. Wien 2011

“Perhaps the most important task of all would be to undertake studies in contemporary alternatives to orientalism, to ask how one can study the cultures and peoples from a libertarian or non-repressive and non-manipulative perspective. but then we would have to re-think the whole complex problem of knowledge and power.”

Edward Said: *Orientalism*,
Vintage Edition: 1978, page 24

Throughout the Summer another *Safe European Home?* was created for The Dandelion Project curated by Peter Brandt and Tomas Lagermand (The Memory Group) in Copenhagen. This was constructed within the public library and exhibition space Traneudstillingen building and in this installation we also considered the Private Space. The performance I created for this spoke about difference and the problems, suppression and difficulties of being ‘the other’ within ‘the other’, unspoken hardships that exist in the forming of ones own space when you wish to break away from the confines of what your own society and the bigger societies expectations are of you and which do not match your own.

IDENTITY
COMMUNITY
INDIVIDUALISTIC TENDENCIES
THE SELF
THE INDIVIDUAL
THE COUPLE
THE FAMILY
THE GROUP
THE WORLD
WHO AM I ?
WHO ARE YOU?
WHO ARE WE?

Text of the performance
‘The Scream’ *Safe European Home?*
Copenhagen 2013

Delaine has in the past weeks visited the *Merz Barn* near Amble-side spending time with Ian Hunter and Celia Larner from Litterol Arts Fund to discuss future possibilities from many of the projects we have worked on. *With Safe European Home?* (2) The 4th Roma Pavilion at CHB Berlin having been referred to as ‘Gypsy DaDa’

← english / deutsch →

Zu Beginn des Jahres 2012 – Damian arbeitete gerade mit dem französischen Künstler Gabi Jimenez an der Installation *Gypsyland* in der Galerie Kai Dikhas, während ich meine Intervention an dem damals noch unvollendeten Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas vorbereitete – hatten wir eine Anzahl von Treffen, um die *International Romani Film Commission* mit zu initiieren.

Dieses Engagement führte zu der nächsten Station von *Safe European Home?*, diesmal im Rahmen des Festivals *Cineromani* vor dem Collegium Hungaricum in Berlin (.CHB) im Mai 2013. Diese Version wurde von Ivor Stodolsky kuratiert und erst kürzlich wieder abgebaut. Sie wird die Basis von *Safe European Home? Past Present Future* im Oktober und November 2013 in der Galerie Kai Dikhas sein. Andere Segmente werden im nächsten Projektschritt im Rahmen des *Herbstsalons* im November 2013 am Maxim-Gorki-Theater Verwendung finden.

Safe European Home? im Collegium Hungaricum Berlin (.CHB) bezog auch die Künstler von *Cineromani* als Künstler eines 4. Roma-Pavillons mit ein. Der Grund diese Bezeichnung liegt darin, dass es seit dem ersten Roma Pavillon im Jahre 2007 eine sehr verwirrende und nicht zusammenhängende Anwesenheit von Roma bei der Biennale in Venedig und anderen maßgeblichen Kunst Events gegeben hat. Sehr oft wird die Gemeinschaft nach wie vor aus dem Blickwinkel „der Anderen“ wahrgenommen und porträtiert, was mittlerweile auch in Bezug auf andere Gemeinschaften als politisch unkorrekt wahrgenommen wird. Es gibt eine fortlaufende Debatte bezüglich der Frage, wie und von wem wir repräsentiert werden sollen. Es herrschen nach wie vor kolonialistische Attitüden und ein orientalistischer Blick in den Institutionen. Es sind dann oftmals die dort maßgeblich Verantwortlichen, die diesen Blick tradieren und mit ihm arbeiten.

“Vielleicht besteht die größte Herausforderung darin, nach zeitgemäßen Alternativen zum Orientalismus zu suchen und zu fragen wie man Kulturen und Menschen aus einer libertären, nicht repressiven, nicht-manipulativen Perspektive untersuchen kann. Aber dann müssten wir den gesamten Komplex von Wissen und Macht neu denken.”

Edward Said: *Orientalismus*, S. 24

Über den Sommer diesen Jahres wurde ein weiteres *Safe European Home?* für das von Peter Brandt und Tomas Lagermand kuratierte *The Dandelion Project* in Kopenhagen entwickelt. Diese Version lag zwischen der Staatsbibliothek und dem Ausstellungsraum der Galerie Traneudstillingen. Im Zuge der Installation thematisierten wir auch das erste Mal die Frage der Privatsphäre im Bezug zum öffentlichen Raum.

Die Performance, die ich hierfür erarbeitete, sprach über Unterschiede und die Probleme, Unterdrückung und die Schwierigkeiten „des Anderen“ innerhalb „der

and a 'ready made' these collaborations continue to add to the life and various contexts of the project. The history of *Safe European Home?* is part of all our pasts, present and possible futures. Kurt Schwitters was in the Lake District England creating his final works escaping persecution from Europe. *Safe European Home?* today continues to question ideas of stereotypes, racism and scapegoating and how this effects all of us if we are active, passive or persecuted individuals or communities in it's ongoing story.

Safe European Home? is an ongoing project it has been informed by our ongoing experience across Europe of 'otherness' and this is not specific just to our own community.

Delaine Le Bas, September 2013

← english / deutsch →

Anderen“. Sie sprach über die unausgesprochenen Härten, die bei der Bildung eines eigenen Raums existieren, wenn man sich wünscht sich von den Grenzen und Erwartungen der eigenen Gesellschaft und denen der Mehrheitsgesellschaften zu befreien und diese nicht zu den eigenen passen.

IDENTITÄT
GEMEINSCHAFT
INDIVIDUELLE TENDENZEN
DAS SELBST
DAS INDIVIDUUM
DAS PAAR
DIE FAMILIE
DIE GRUPPE
DIE WELT
WO BIN ICH?
WO BIST DU?
WO SIND WIR?

Aus *The Scream – Safe European Home?*,
Performance, Kopenhagen 2013

Delaine besuchte kürzlich das in der Nähe von Ambleside (Lake District) gelegene, raumfüllende Kunstwerk *Merzbau* des Dadaisten Kurt Schwitters. Sie verbrachte Zeit mit Ian Hunter und Celia Lerner vom Litterol Arts Trust, die beide aktiv in der Bewahrung von Schwitters Arbeiten involviert sind, um die Perspektiven für diverse Projekte, an denen wir derzeit arbeiten, zu besprechen. Mit dem 4. Roma-Pavillon, der *Safe European Home?*-Version vor dem .CHB, hat die Installation einen Bezug zum *Gypsy DaDa* und den Ready-mades hergestellt. Die Kollaborationen erfüllen das Projekt mit neuem Leben und neuen Zusammenhängen. Die Geschichte von *Safe European Home?* ist Teil unserer Vergangenheit, unserer Gegenwart und ein Ausblick auf diverse Zukunftsvarianten. Kurt Schwitters arbeitete, nachdem er der Verfolgung in Europa entkommen war, am Lake District an seinem finalen Kunstwerk. *Safe European Home?* zieht hierzu eine Parallele und thematisiert heute Konzepte von Stereotypen und Rassismus und hinterfragt die Funktion von Sündenböcken. Es fragt, wie diese Konstrukte uns in der fortlaufenden Geschichte beeinflussen – je nachdem, ob wir aktive, passive oder verfolgte Individuen oder Gemeinschaften sind.

Safe European Home? Ist ein fortlaufendes Projekt und speist sich auf unseren fortlaufenden Erfahrungen von „Andersartigkeit“, eine Zuschreibung, die nicht ausschließlich auf unsere eigene Community zutrifft.

Delaine Le Bas, September 2013

Published in the series / Veröffentlicht in der Reihe

EDITION GALERIE KAI DIKHAS

by/von

Moritz Pankok

Galerie KaiDikhas GmbH & Co KG,

Prinzenstrasse 85D, 10969 Berlin

on occasion of the exhibition / anlässlich der Eröffnung der Ausstellung:

SAFE EUROPEAN HOME?

PAST PRESENT FUTURE

Damian and Delaine Le Bas

26.10.–30.11.2013

in der Galerie Kai Dikhas.

Edition of 30 copies, numbered and signed by the artists.

Auflage 30 Exemplare, nummeriert und signiert von den Künstlern.

Cover & Text: Delaine & Damian Le Bas

Graphic-Design, Typography: Margarethe Hausstätter, ExtraGestaltung

2013, all rights reserved.