

SUZANNE

L A

Y

De tu puño y letra

Diálogos en el ruedo

QUITO
ECUADOR
PLAZA DE TOROS
BELMONTE

NOVEMBER 25, 2015

BY YOUR OWN HAND: DIALOGUES IN THE RING

Quito is a city with a long tradition of civic activism. In recent decades, the middle class of Quito has organized massive street protests that have led to the ouster of three presidents. Today, citizens express their dissatisfaction and make their demands known through complementary channels to the traditional ways of participation. In this milieu, the arts are a new modality in the exercise of politics and activism. Themes related to violence against women are usually the domain of activists and non-governmental organizations. However, there is growing recognition of the arts as an effective resource for raising awareness. This project found fertile ground for the dissemination of networks and the fostering of discussion of gender violence.

By Your Own Hand: Dialogues In The Ring bridged the gap between public policy and social life. The yearlong project and final performance catalyzed the participatory vocation of citizenship to amplify debate on violence against women in daily life. It was organized to achieve a broad and sustained partnership between local government, social organizations, academics, artists, activists, youth and citizens, calling on disparate sectors of society to move beyond their differences to work together on eradicating violence against women.

Several factors made the development of this large-scale performance work possible. The Fundación Museos de la Ciudad (City Museums Foundation), has a history of working based on dialogue and participation around community and public issues and the Centro de Arte Contemporáneo (Contemporary Art Center) has led several of these initiatives.

The teams that carried out the project did so through a careful process of consultation, listening and diagnosis, whereby they were able to establish the objectives and scope of the action. Final decisions on aesthetic, scenic, and musical considerations were undertaken by artist Suzanne Lacy and a creative support team.

One important reference for the work was the line of dialogue opened by the iconic “Cartas de Mujeres” campaign (2011-2012), carried out by the Municipality of Quito and the Contemporary Art Center in collaboration with UN Women and the German cooperative GIZ. Some 10,000 Ecuadorian women contributed written testimonials about the violence they’d endured—a brave exercise that contributed to public awareness—but it was evident that participants had not received adequate response in the form of resources such as shelters, institutional or public attention. The decision to reactivate the letters was one of institutional responsibility as well as a poetic gesture, but above all it was meant to honor historical and contemporary work by women and activists and encourage government response.

Men’s role in gender violence was a recurring theme during the creation of the project. The workshop “Gender Violence And The Construction Of New Masculinities” aimed at men, sought to raise awareness about different types of violence, the social construct of masculinity and its role in a violent society. These workshops helped provide sensitization and training for the men involved in the work. Each man adopted a letter and pledged to read it in public at the performance. In parallel, fragments of the letters were used to build the six acts of narrative script of the play, in which the anonymity of the women was respected. After a significant pedagogical process, men from different backgrounds, social strata and ages came together, 350 strong, to deepen and expand on the dialogue on the realities that women face.

On the night of November 25th, The International Day for the Elimination of Violence Against Women, with the presence of the mayor of the city, Mauricio Rodas, and his wife, Maria Fernanda Pacheco, municipal authorities and around 2,000 people between performers and spectators, Plaza Belmonte was transformed into an art scene and public forum. The choice of the Belmonte bullring came about as the result of deliberation over the uses and meanings of the Plaza, an attempt to rethink and redefine masculinity from such a charged historic site. The decision was made to transform this place of confrontation between man and animal, between culture and nature, into one in which men band together to read, honor and relate to the violence experienced by women.

Hundreds of men, individually and collectively, recounted the memories of abuse, trauma and pain of hundreds of women, as well as testimonies of courage, empowerment and liberation. The testimony of a woman, enacted by a man echoed the voices and bodies of everyone. At key moments, the narrative was interspersed with music and singing emanating from the audience, helping to embrace and heal. Women and girls also raised their voices with messages of wisdom and hope. Finally, the performers climbed the bleachers to share the letters in intimate readings to audience members, their candles like fireflies lighting up the darkness. The performance ended with the demonstration, in effect, of a massive public conversation on violence. The corporal, poetic, emotional and sensitive dimensions of this artistic experience played an important role in shaping new definitions and new masculinities as a basis for the construction of non-violent, more just and equitable societies.

By *María Fernanda Cartagena*, curator, Director of Fundación Museos de la Ciudad (2014-2015)

SUZANNE
LACY

De tu puño y letra

Diálogos en el ruedo

QUITO
ECUADOR
PLAZA DE TOROS
BELMONTE

NOVEMBER 25, 2015

Maybe you won't understand why is this happening now, because it has been a long time and you have forgotten the past that has to do with me.
The episodes that happened so long ago have marked my life, and today I want to let you know.

This is the right moment to deal with the pain that is inside of me.

Maybe the passing of time and the experiences of your life have opened your heart a space for my story.

DE TU PUÑO Y LETRA. DIÁLOGOS EN EL RUEDO

Quito es una ciudad con una fuerte tradición de movilización ciudadana. En las últimas décadas, la población quiteña de clase media ha liderado masivas protestas callejas que condujeron al derrocamiento de tres presidentes. En la actualidad, los ciudadanos canalizan su insatisfacción y las exigencias de reivindicaciones a través de canales complementarios a los tradicionales de participación. En este escenario las artes funcionan como nueva modalidad en el ejercicio de la política y el activismo. Los temas relacionados con la violencia contra la mujer suelen ser competencia de activistas y ONGs. Sin embargo, existe un creciente reconocimiento de las artes como un recurso efectivo para la concientización. Este proyecto encontró un terreno fértil para fortalecer redes de trabajo y apuntalar discusión sobre violencia de género.

De tu puño y letra. Diálogos en el ruedo acortó la brecha entre políticas públicas y vida social. En el transcurso de un año, la obra catalizó la vocación participativa de la ciudadanía para amplificar el debate y contribuir al diálogo sobre la violencia que sufren las mujeres en la vida diaria. La acción estuvo organizada de tal manera que logró una amplia y sostenida colaboración entre gobierno local, organizaciones sociales, academia, artistas, activistas, jóvenes y ciudadanos, convocando a sectores dispares de la sociedad para ir más allá de sus diferencias y trabajar juntos en la erradicación de la violencia contra la mujer.

Varios factores hicieron posible el desarrollo de esta acción artística a gran escala. La Fundación Museos de la Ciudad, FMC, tiene una trayectoria de trabajo basada en el diálogo y la participación alrededor de temas comunitarios y públicos, y el Centro de Arte Contemporáneo ha liderado varias de estas iniciativas.

Los equipos que llevaron a cabo el proyecto a través de un cuidadoso proceso de consulta, escucha y diagnóstico establecieron los objetivos y alcances de la acción. Las decisiones finales sobre aspectos estéticos, escénicos, sonoros y musicales fueron tomadas por Suzanne Lacy y un equipo creativo local.

Un referente importante para la obra fue la línea de reflexión y acción abierta por la emblemática campaña *Cartas de Mujeres* (2011-2012) llevada a cabo por el Municipio de Quito desde el Centro de Arte Contemporáneo en colaboración con ONU-Mujeres Región Andina y la Cooperación alemana GIZ. Cerca de 10,000 mujeres ecuatorianas aportaron testimonios escritos sobre los diferentes tipos de violencia que soportaron - un valiente ejercicio que aportó al conocimiento sensible del problema - pero era evidente que las participantes no habían recibido respuesta adecuada en forma de recursos tales como refugios, apoyo institucional o la atención del público. La decisión de reactivar las cartas fue tanto una responsabilidad institucional como un gesto poético-político, pero sobre todo significó reconocer, honrar y aportar al trabajo histórico y contemporáneo realizado por mujeres y activistas, y alentar una respuesta del gobierno.

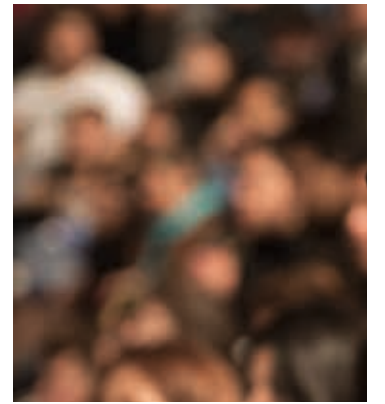
El rol de los hombres en la violencia de género fue un tema recurrente en las reflexiones en torno a la creación de la obra. El taller “Construcción de nuevas masculinidades y violencia de género” dirigido a hombres, buscó concientizar sobre los diferentes tipos de violencia, la construcción social de la masculinidad y su rol en una sociedad violenta. Estos talleres ayudaron a sensibilizar y capacitar a los hombres involucrados en la obra. Cada hombre adoptó una carta y se comprometió a su futura lectura durante la acción. De manera paralela, fragmentos de cartas sirvieron para construir los cinco actos del guión narrativo de la obra, para lo cual se respetó el anonimato de las mujeres. Después de un proceso pedagógico significativo, 350 hombres valientes de diferentes orígenes, estratos sociales y edades se reunieron, para profundizar y ampliar el diálogo sobre la realidad que enfrentan las mujeres.

En la noche del 25 de Noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con la presencia del alcalde de la ciudad, Mauricio Rodas y su esposa, María Fernanda Pacheco, autoridades municipales y alrededor de 2,000 personas entre intérpretes y espectadores, la Plaza Belmonte se transformó en escenario artístico y foro público. La elección de la plaza de toros Belmonte se produjo como resultado de la deliberación sobre los usos y significados de la Plaza, un intento de repensar y redefinir la masculinidad de un sitio histórico tan cargado. Se tomó la decisión de transformar este lugar de confrontación entre hombre y animal, entre cultura y naturaleza, por uno en el que los hombres se unen para leer, honrar y relacionarse a la experiencia de la violencia sufrida por las mujeres.

Cientos de hombres, de manera individual y colectiva, narraron los recuerdos de abuso, trauma y dolor de cientos de mujeres, así como testimonios de valor, empoderamiento y liberación. En el testimonio de una mujer, promulgado por un hombre, se hacían eco las voces y cuerpos de todos. En momentos clave, la narrativa se intercaló con música y canto que emanó de la audiencia, lo que ayudaba a contener y sanar. Mujeres jóvenes y adultas también levantaron la voz con mensajes de sabiduría y esperanza. Por último, los intérpretes subieron las gradas para compartir las cartas en lecturas íntimas con la audiencia, sus velas como luciérnagas iluminaban la oscuridad. La acción concluyó con la demostración, en efecto, de una conversación pública masiva sobre la violencia. Las dimensiones corporales, poéticas, afectivas y sensibles de esta experiencia artística fueron factores integrales en la formación de nuevas definiciones y nuevas masculinidades como base para la construcción de sociedades más justas, equitativas y no violentas.

Por *María Fernanda Cartagena*, curadora, Directora de la Fundación Museos de la Ciudad (2014-2015)

What do I remember from when I was six? A man who appeared to be a good person told me he would take me to have ice cream.

Instead he pulled up my uniform skirt and introduced his fingers into me. He started doing it often. **Don't ask me for details,**

but I remember being at the edge of the terrace of the building waiting to fall, and listening to him say that he would kill me.

2015

DE TU PUÑO Y LETRA
ACTO I LA IDEA DEL PASADO

2015

DE TU PUÑO Y LETRA
ACTO II ESTOS CUERPOS

Abrió los ojos y no sabía donde estaba, intentó pararse pero el dolor de las caderas era tremendo,
a la falda le faltaban dos botones y estaba manchada de sangre. **Lloró, gritó y maldijo su suerte.**

El no quería ir preso o morir en manos del papá de ella, ella no quería ser juzgada por la sociedad.
Pudo más el qué dirán y los intereses, pues sin conocerse, sin amarse, solamente con una historia de terror que los unía, se casaron.

That night I finished washing the dishes and started washing my husband's clothes, as I did since I married him.

I waited for him, like every Friday, with my nose pressed to the window. Suddenly I heard the door opening and I asked him why he was so late.

He was drunk with his friends and he started beating me,
and all of them started beating and raping me. They abandoned my naked body on the floor, almost dead.

This was not the first time he beat me. He threw me as if I was a stone.

My two clavicles were broken. He kicked me, as he insulted me: **“You can’t survive without me.**

Nobody will take you with three children and no money. You are a whore!”

Un día la madre llegó temprano y observó a su esposo manoseando a su hijita pequeña,
ella no dijo nada por temor a perder a su marido o miedo de qué dirán,
permitió el abuso de su hija que creció siendo violada por su padre,
un hombre que para todo el mundo era bueno y trabajador.

Cansada de tanto maltrato y abuso la joven decidió quitarse la vida.

I am Mariela.

Since I was a girl I was bullied in school. They asked me if I was a man or a woman.

They told me that I looked like a boy, asked me if I was homosexual.

**Once a group of men beat me until I was unconscious,
calling me butch and dyke.**

That night is still alive in my memory.

Yo lo que busco con esta carta es abrirles este espacio íntimo, es darles a conocer cómo son esos lugares donde se practica la violencia.

El cuarto oscuro en el que tantas mujeres han muerto desangradas en un aborto o les han extirpado el útero por estar lesionado, lesionado por

cucharas, por cuchillos, por pinzas. Los rostros tapados, el fantasma del miedo, la soledad de la muerte rondando junto a olores, sensaciones.

No somos estadísticas, algún derecho tenemos sobre nuestros cuerpos ¿o no?

2015

DE TU PUÑO Y LETRA
ACTO IV SEPARACIÓN

Los niños aún duermen,
espero que anoche no hayan oído los golpes secos que me diste para ahogar esa rabia que te inundaba.
**Yo por si acaso grité bajito, ahogué mis llantos, el dolor de los golpes
y mis lamentos entre las sábanas y las mantas, a tu lado,**
porque tú lo dices siempre “sin ti no soy nada”. Pero me pregunto qué soy yo a tu lado?

2015

DE TU PUÑO Y LETRA
ACTO V ENCUENTROS

As I write this letter I fear I am going too far. Why?

Why am I protecting myself?

Why the fear, if this happened so long ago?

It is necessary not to fear, I told myself.

What are we going to do with our lives from now on?

Can this writing heal us collectively?

The memory is flesh. It is in my body. It is what I am.

It is in each one of these words.

When he was going to hit me again,
my baby put his little fist on the enormous chest of his father and yelled:

“Don’t do that to my mom ever again!”

It was as if the wild animal inside of me came out. I pushed him away and I hit him with my free hand.

Watching my child gave me a strength I did not know I had. Holding my other child in the other arm, I left the house forever.

Soy una mujer indígena de la nacionalidad Huaorani.

A la edad de 15 me quedé embarazada y empecé a sufrir maltrato físico. Mi vida cambió no hace mucho tiempo

empecé a trabajar con las mujeres de mi nacionalidad, las más viejas me decían que yo no tengo porque soportar golpes,

empecé a asistir a talleres que daban en la comunidad y **comprendí que hay leyes que nos protegen,**

ahora vivo lejos de aquel hombre que me humillaba y me hacia sentir menos.

ALCALDE DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO
Mauricio Rodas Espinel

SECRETARIO DE CULTURA
Pablo Corral Vega

DIRECCIÓN EJECUTIVA FUNDACIÓN
MUSEOS DE LA CIUDAD
María Elena Machuca

COORDINACIÓN CENTRO
DE ARTE CONTEMPORÁNEO
Paulina León

DIRECCIÓN ARTÍSTICA
Suzanne Lacy

CURADURÍA
María Fernanda Cartagena

**CONCEPTO, DISEÑO ARTÍSTICO
Y PRODUCCIÓN**

PRODUCCIÓN
Oderay Game

DRAMATURGIA
Gabriela Ponce

DISEÑO Y PRODUCCIÓN
DE BANDA SONORA
Bruno Louchouarn

DIRECCIÓN ESCÉNICA
Chía Patiño

ASESORÍA CREATIVA
Alex Schlenker
Mónica Moreira
Timm Kroeger

LÍDERES DE PRODUCCIÓN
Sofía Coloma
Arturo Yépez
Raúl Teba
Daniel Andrade
Javier Andrade
Francois "Coco" Laso
Yauri Muenala
Alegria Mateljan
María José Salazar

INSTITUCIONES MUNICIPALES
Unidad Patronato Municipal
San José
Secretaría de Inclusión Social
Secretaría de Coordinación
Territorial y Participación
Ciudadana
Secretaría de Seguridad y
Gobernabilidad
Secretaría de Salud
Instituto de la Ciudad
Policía Metropolitana de Quito
Quito Turismo
Empresa Metropolitana de
Agua Potable y Saneamiento
Centro de Apoyo Integral
'Las Tres Manueles'
Fundación Teatro Nacional
Sucre

SOCIOS INSTITUCIONALES
Escuela de Medicina y
Programa de Salud Global
de la Universidad de Las
Américas
COCOA de la Universidad San
Francisco de Quito
Facultad de Artes Universidad
Central del Ecuador
Facultad de Arquitectura
y Diseño de la Pontificia
Universidad Católica
del Ecuador
Facultad de Comunicación
de la Universidad Salesiana
Cruz Roja de Pichincha
Fundación Tierra Nueva
Fundación Hierbabuena
Policía Nacional del Ecuador

PATROCINADORES
Embajada de los Estados
Unidos de Norteamérica
en Ecuador
The Rockefeller Foundation
Bellagio Center
Cooperación Alemana – GIZ
A Blade of Grass Fellowship
for Socially Engaged Art
ONU Mujeres
Creative Time's Global
Residency Program
by the Robert Sterling Clark
Foundation
ForYourArt
Diners Club
Teleamazonas
Urbano
Sonotec

ALIANZAS
Organizaciones sociales,
colectivos, activistas y
artistas comprometidos con
la erradicación de la violencia
de género
AGRADECIMIENTOS ESPECIALES
Daniela Chacón
María Fernanda Pacheco
Julio Echeverría
Jorge y Stephanie Gabela
Bettina Korek

Los Angeles-based artist **Suzanne Lacy** is internationally renowned as a pioneer in the field of socially engaged and public art. Her installations, videos, and performances have dealt with issues such as sexual violence, rural and urban poverty, incarceration, gender identity, labor, and aging. She has exhibited at Tate Modern, The Museum of Contemporary Art in Los Angeles, the Whitney Museum, P.S. 1 in New York, and The Bilbao Museum in Spain. Also known for her writing and academic career, Lacy edited *Mapping the Terrain: New Genre Public Art*, and is author of *Leaving Art: Writings on Performance, Politics, and Publics, 1974-2007*. She holds an MFA from California Institute of the Arts and a Doctor of Philosophy from Gray's School of Art at Robert Gordon University in Scotland. She is a professor at the Roski School of Art and Design at the University of Southern California.

De tu puño y letra

Engagement and dialogue between distinguished individuals who represent a wide set of perspectives, approaches to work, and disciplines has long been the hallmark of The Rockefeller Foundation Bellagio Center resident experience. For decades, the Center has hosted a unique residency program for artists, scholars, scientists, composers, and writers to live in residence, produce new work, and benefit from rich cross-disciplinary exchange.

From 2009-2015, to increase the capacity for outreach to accomplished artists around the world, The Rockefeller Foundation Bellagio Center established the Creative Arts Fellows program. The program brought more than twenty acclaimed artists from across the globe to Bellagio, nominated by an advisory panel of leading international curators, for extended residencies to develop projects inspired by or related to social or global issues.

Having ended the Creative Arts Program, The Rockefeller Foundation Bellagio Center remains committed to bringing in renowned international artists, and now works with regional and international arts outreach partners to attract top artists to the program. For more information about the Bellagio Center, please visit <http://www.rockefellerfoundation.org/bellagio-center>.