

**Universidad Autónoma
Metropolitana, México**

16th October 2023 - 17th November 2023

**University of Brighton,
Brighton, UK**

13th - 18th November 2023

Paisajes sensoriales de las violencias de género

Siento, luego resisto

Trans-sensory stories of gender-based violence

I feel, therefore I resist

Guía de Exhibición Exhibition guide

University of Brighton

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

**Arts and
Humanities
Research Council**

The exhibition Trans-sensory stories of gender-based violence is part of the project 'Transforming trans-national landscapes of gender-based violence through trans-sensory storytelling', funded by the UK Arts and Humanities Research Council (AHRC)(AH/X008843/1). This is a collaborative project between researchers (sociology and creative writing) at the University of Brighton, UK and the Universidad Autónoma Metropolitana, México. The project follows on from a previous research project: 'The Immobilities of gender-based violence' (University of Brighton, Roehampton University, University of Plymouth) also funded by the AHRC (AH/V013122/1).

Researchers:

Professor Lesley Murray, University of Brighton

Dr Jess Moriarty, University of Brighton

Dr Paula Soto Villagrán, Universidad Autónoma Metropolitana

Dr Olga Sabido Ramos, Universidad Autónoma Metropolitana

Sohaila Abdulali y/and Tom Unger

Julia Antivilo

Ana Barreto

Dora Bartilotti

Rosy Carrick

Alejandra Collado

Dahlia de la Cerda

María Antonieta de la Rosa

Tony Gammidge

Karla Helena Guzmán y Valeria Ysunza Pérez-Gil (Colectiva GeoBrujas)

Otilie Hainsworth

Karolina Jonc Buczek

Sabba Khan

Sonia Madrigal

Vanessa Marr

Tanaka Mhishi

Barbara Muñoz de Cote

Vicki Painting

Woodrow Phoenix

Chris Reading

Merci Roberts

Frederick Rodríguez

Sophie Kathleen Stevens

Jemma Treweek

Sarah Ushurhe

Elijah Vardo

Ruschika Wason Singh

Sohaila Abdulali y Tom Unger

Zenana

El acoso es una experiencia horripilante y tediosa a la vez. Constantemente, todo el maldito tiempo, debemos soportar idioteces perpetradas por cretinos en los espacios públicos. Nos los tragamos, a veces, por vergüenza, pero más a menudo porque, ¿cómo se pueden contrarrestar? Por eso, cuando leí las historias descritas aquí, me puse a reflexionar sobre el silencio y el secretismo durante la cuarentena. La imagen de la mujer con la mascarilla que señaló que nadie le pedía sonreír porque no podían verle el rostro marcó un punto de inflexión para mí: de pronto no parecía un acto cobarde, sino audaz, el esconder el propio rostro. Esto me hizo pensar en mi abuela musulmana, quien fue valiente y una de las últimas de su generación en llevar el velo. Quería expresar que, a pesar de mi fe en el poder de las palabras, estas me parecieron insuficientes. Necesitaba algo más llamativo, como las luces de neón. Tengo la fortuna de que mi pareja hable el lenguaje de las luces y el cristal.

Acerca de los artistas

Sohaila es autora de dos novelas —The Madwoman of Jogare [La mujer loca de jogare] y Year of the Tiger [El año del tigre]—, de libros para niños y también de cuentos cortos. Su última obra, De qué hablamos cuando hablamos de violación, se publicó en todo el mundo en siete idiomas. Ha impartido conferencias en varios países sobre la problemática de la violencia de género y trabaja como escritora y editora freelance. Su próximo libro trata sobre las mujeres y la noción de pertenencia. Vive en Nueva York.

Tom ha trabajado con el cristal durante más de 30 años. Además de su propia obra artística, crea letreros de neón para proyectos de arte públicos, piezas de museo, anuncios, filmaciones, obras de teatro, Broadway y espectáculos televisivos. En el ámbito del neón, ha participado en numerosos proyectos, escrito artículos, impartido clases y trabajado en un taller especializado en este elemento. Es copropietario y operador de Rocket Neon NYC junto con su pareja. Actualmente, también reside en Nueva York.

Sohaila Abdulali and Tom Unger

Zenana

Harassment is simultaneously horrifying and tedious. All the time, all the bloody time, we put up with this nonsense from idiots in public places. And we keep quiet, sometimes from shame but often just because what is there to say? So when I read the stories here, I started thinking about silence and secrecy and the lockdown. The graphic of the woman in the mask who said nobody asked her to smile because they couldn't see her face flipped it around for me: suddenly it seemed fierce, not cowardly, to hide one's face. This led me to thinking of my Muslim grandmother who was fully fierce, and the last of her generation to wear the veil. I wanted to express that, and though I believe in the power of words, words didn't seem enough. I needed neon. How fortunate that my partner speaks in glass and light!

About the artists

Sohaila is the author of two novels – *The Madwoman of Jogare* and *Year of the Tiger* – as well as children's books and short stories. Her latest book *What We Talk About When We Talk About Rape* is published globally in seven languages. She speaks worldwide on gender violence issues and works as a freelance writer and editor. Her forthcoming book is about women and belonging. She lives in New York.

Tom has worked with glass for more than 30 years. Besides his own art, he fabricates neon for public art projects, museum pieces, advertisements, films, plays, Broadway and television shows. He has made neon, written about neon, worked in a neon shop, taught neon classes, and worked in a neon shop. He and his partner own and operate *Rocket Neon*, NYC. He lives in New York.

Julia Antivilo

Palabras para sanar, poner el cuerpo en palabras

Instalación performática que se activa con la presencia de la autora en diálogo con el público. La acción consiste en invitar al público a seleccionar palabras centrales de las obras expuestas o conceptos o frases que le hayan provocado cada una de las piezas y/o las historias que son parte de esta exposición e inducir a los espectadores a escribirlas en una cinta roja con el uso de una máquina de escribir. La poética de la acción y la pieza evoca un acto de escritura para sanar, en sí trae consigo al listón rojo y al acto de la escritura como una fusión significante de ambas.

Sobre la artista

Historiadora, curadora y activista performancera feminista. Ha escrito, coordinado y editado libros, colecciones y artículos en revistas sobre estudios culturales, el papel social y cultural de las mujeres y referente a historia cultural de las mujeres, arte, géneros y feminismos. Sus últimos libros son *Belén de Sárraga. Crónica de un torbellino libertario por América Latina* (2021) y *Entre lo sagrado y lo profano se tejen rebeldías. Arte feminista latinoamericano* (2015). Ha sido parte de varios colectivos activistas feministas en Chile y México. Actualmente es titular de la Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género, Universidad Nacional Autónoma de México.

Julia Antivilo

Palabras para sanar, poner el cuerpo en palabras (Healing words, putting the body into words)

Performance art that is triggered by the author engaging in dialogue with the public. This involves asking the public to select key words from the works exhibited, or concepts and phrases that each of the works and/or stories included in this exhibition evoke, getting spectators to write them on a red ribbon using a typewriter. The poetic nature of the action and the work of art evoke an act of writing that heals, combining the red ribbon and the act of writing as a meaningful fusion.

About the artist

Historian, curator, and feminist performance activist. She has written, coordinated and edited books, collections and journal articles on cultural studies, the social and cultural role of women and women's cultural history, art, gender, and feminism. Her latest books include *Belén de Sárraga. Crónica de un torbellino libertario por América Latina* (2021) and *Entre lo sagrado y lo profano se tejen rebeldías. Arte feminista latinoamericano* (2015). She has participated in several feminist activist collectives in Chile and Mexico. She is currently a tenured Professor of the Rosario Castellanos de Arte y Género faculty, at Mexico's Universidad Nacional Autónoma.

Ana Barreto

Realidad punzante

Reflexión que narra de manera gráfica (cómico) un ataque perpetrado hacia mi integridad física en el puente peatonal sobre la calzada de Tlalpan y Río Churubusco en la CdMx, donde afortunadamente puedo relatar el terror, daño físico y las secuelas psicológicas ante tal evento. También se trata de evidenciar la indiferencia de algunos testigos pero principalmente de las autoridades correspondientes. Con profunda indignación corroboro que la retórica oficial sigue intacta y que el número de víctimas se ha incrementado y replicado en otros lugares.

Sobre la artista

Pintora y dibujante, amante de las historietas. Pionera en las narrativas gráficas feministas en Mexico. Más de 20 años de experiencia en Cine Nacional e Internacional realizando pintura escénica, textil, body painting y guiones gráficos (storyboards) para largometrajes, cortos y comerciales. Oriunda de Acapulco donde radica e imparte cursos y talleres principalmente a mujeres y a la niñez. Su obra se ha expuesto en San Francisco, Canadá y CdMx.

Ana Barreto

Realidad punzante (Stinging reality)

Reflection in the form of a graphic narrative (comic) representing an attack perpetrated against my physical integrity on the pedestrian bridge over the Tlalpan road and Río Churubusco in Mexico City, in which I am fortunate to be able to relate the terror, physical damage, and psychological after-effects of such an event. It is also about showing the indifference of some witnesses but mainly of the relevant authorities. With deep indignation, I can confirm that the official rhetoric remains the same and that the number of victims has increased and has been replicated in other areas.

About the artist

Painter and cartoonist, comic enthusiast. Pioneer in feminist graphic narratives in Mexico. More than 20 years of experience in national and international cinema, having produced scenic paintings, textiles, body paintings and storyboards for feature films, shorts and commercials. She is a native of Acapulco where she lives and teaches courses and workshops, mainly to women and children. Her work has been exhibited in San Francisco, Canada and Mexico City.

Dora Bartilotti

Luz contra el olvido

Teresa Magueyal integrante del colectivo Una Promesa Por Cumplir, buscaba a su hijo José Luis Apaseo, desaparecido desde el 6 de abril de 2020 en Guanajuato. El 2 de mayo de 2023 Teresa se trasladaba en su bicicleta rosa cuando fue asesinada a balazos en una calle a plena luz del día. El feminicidio de Teresa se suma a los diversos casos de defensoras buscadoras a quienes se les ha arrebatado la vida en su lucha por la verdad y justicia, en un entorno de violencia feminicida, impunidad y falta de mecanismos efectivos de protección en México. Luz contra el olvido busca generar un gesto poético sobre la lucha de Teresa, al hacer presente su memoria y continuar iluminando su búsqueda. El proyecto es una escultura cinética interactiva conformada por una bicicleta intervenida a modo de dispositivo pre-cinematográfico. Una linterna que es accionada por los propios asistentes, quienes se convierten en parte del mecanismo sobre ruedas que sostiene una luz contra el olvido.

Sobre la artista

Artista multimedia, originaria del municipio de Martínez de la Torre, Veracruz. Su trabajo busca generar diálogos críticos entre el arte, el diseño, la pedagogía y la tecnología. Sus procesos se tejen a través de diversas prácticas performativas que entrelazan encuentro, memoria y espacio público. Actualmente explora las materialidades del vestir y la electrónica como medios tácticos para el activismo feminista y la acción colectiva. Desde 2017 forma parte de Medialabmx, donde dirige Costurerx Electrónicx, programa tecnofeminista y pedagógico. Su trabajo ha sido presentado en México, Canadá, Brasil, Japón, Austria y Colombia. Ha sido reconocida con la beca Jóvenes Creadores, el premio CIFO - Ars Electronica y mención Prix Ars Electronica. Formó parte de SUS_NET, programa de activismo tecnológico en latinoamérica.

Dora Bartilotti

Luz contra el olvido (Light against oblivion)

Teresa Magueyal, a member of the Una Promesa Por Cumplir collective, was looking for her son José Luis Apaseo, who went missing on 6 April 2020 in Guanajuato. On 2 May 2023, Teresa was riding her pink bicycle when she was shot dead on a street in broad daylight. Teresa's feminicide is one of several cases in Mexico where women activists searching for answers have had their lives taken in their fight for truth and justice as a result of an environment of feminicidal violence, impunity, and a lack of effective protection measures. Luz contra el olvido seeks to create a poetic statement about Teresa's struggle by keeping her memory alive and continuing to shine a light on her search for truth. The project is an interactive kinetic sculpture made of a bicycle that acts as a pre-cinema device. A lantern is operated by the audience themselves, who become part of the wheeled mechanism that holds a light against oblivion.

About the artist

Multimedia artist, originally from the city of Martínez de la Torre, Veracruz. Her work seeks to generate critical dialogues between art, design, pedagogy, and technology. Her processes are woven through various performance practices that intertwine encounters, memories, and public spaces. Currently, she is exploring the material aspects of clothing and electronics as tactical means for feminist activism and collective action. She has been part of Medialabmx since 2017, where she directs a technofeminist and pedagogical programme called Costurerx Electrónicx. Her work has been exhibited in Mexico, Canada, Brazil, Japan, Austria, and Colombia. She has been awarded the Jóvenes Creadores grant, the CIFO - Ars Electronica prize and the Prix Ars Electronica prize. She was also part of SUS_NET, a programme for technological activism in Latin America.

Rosy Carrick

Outsider [Forastero]

Lo que más me sorprendió de la compilación original de las experiencias de mujeres en este proyecto fue la similitud de tantos detalles en cada una de ellas, y cómo se asemejan a muchas de mis propias experiencias personales también. Al leerlas, tomé plena consciencia de lo normalizada que sigue siendo esta actitud masculina, deshumanizante y agresiva, de sentirse con derecho sobre el cuerpo femenino, y de lo frustrante e injusto que resulta el hecho de que, aun siendo víctimas de tales situaciones, los más probable es que tengamos que sonreír (por miedo a que se agrave la violencia), apaciguar, disculparnos y pedir perdón para zafarnos de ellas. Para el hombre que se comporta de esa manera en la calle, tal encuentro podría resultar natural, insignificativo y casual. Para la mujer expuesta a esto, es el recordatorio más reciente, dentro de una serie vitalicia de recordatorios, de que su cuerpo no le pertenece, de que es propiedad pública, algo negociable. La sensación de impotencia, el sentimiento de que los límites de tu vida se ven reducidos, la consciencia humillante de saber que, sin importar qué hagas, nada logrará marcar la diferencia, esos fueron los aspectos que quería destacar en Outsider [Forastero], que recopila detalles de varios recuentos literales de las víctimas y los transforma en una narrativa más amplia y detallada que, espero, les devolverá la humanidad a las víctimas de la agresión sexual masculina.

Acerca de la artista

La Dra. Rosy Carrick es escritora y actriz originaria de Brighton. En 2018, su obra *Passionate Machine* [La máquina apasionada] fue galardonada con el Premio a la Mejor obra nueva y Mejor diseño en el festival Brighton Fringe, así como el Premio The Infallibles en Excelencia teatral en el festival Edinburgh Fringe. El espectáculo le dio la vuelta al mundo durante todo el 2019. En el 2022, su segunda obra, aclamada por la crítica, *Musclebound* [Musculoso] se estrenó en *Assembly Roxy* como parte del festival Edinburgh Fringe, y recorrerá el Reino Unido en el 2024. Rosy posee un doctorado en la poesía rusa revolucionaria de Vladimir Mayakovsky y ha publicado dos libros de su obra en traducción: *Volodya* (Enitharmon, 2015) y *Vladimir Ilych Lenin* (Smokestack, 2017). En la actualidad se encuentra trabajando en una nueva colección de la poesía para niños inédita de Mayakovsky, que se publicará con The 87 Press en 2025.

Rosy es la anfitriona del escenario de Poetry and Words (Poesía y palabras) en el Festival de Galstonbury. Su colección inicial de poesía, *Chokey*, está disponible en Burning Eye Books.

Rosy Carrick

Outsider

What struck me most about the original compilation of women's experiences in this project was how similar so many of the details were to each other, and how similar to many of my own past experiences too. Reading them, I became keenly aware of how normalised this dehumanising aggressive male entitlement to the female body remains – and of how frustrating and unjust it is that, even as we are the victims of these situations, so are we most likely, out of a fear of escalating violence, to smile, placate, excuse and apologise our way out of them. To the man on the street behaving in this way, such an exchange might be a thoughtless one off, a casual and insignificant encounter. To the woman subjected to it, it is the latest in a lifetime's set of reminders that her body is not her own, it is public property; something to be negotiated. The sense of powerlessness, the feeling of having the limits of your life reduced, the humiliating knowledge that nothing you do will make a difference – these were the aspects I wanted to emphasise in 'Outsider', which blends details from several verbatim accounts into a broader and more detailed narrative in order, I hope, to rehumanise the victims of male sexual aggression.

About the artist

Dr Rosy Carrick is a writer and performer from Brighton. In 2018, her play *Passionate Machine* won the awards for Best New Play and Best Design at Brighton Fringe, and The Infallibles Award for Theatrical Excellence at Edinburgh Fringe. The show toured internationally throughout 2019. In 2022, her critically acclaimed second play *Musclebound* premiered at Assembly Roxy as part of Edinburgh Fringe, and will tour the UK in 2024. Rosy has a PhD on the poetry of the Russian revolutionary poet Vladimir Mayakovsky, and has released two books of his work in translation: *Volodya* (Enitharmon, 2015) and *Vladimir Ilyich Lenin* (Smokestack, 2017). She is currently working on a new collection of Mayakovsky's never-before-translated poetry for children, due for release with The 87 Press in 2025. Rosy is host of the Poetry and Words stage at Glastonbury Festival. Her own debut poetry collection *Chokey* is available from Burning Eye Books.

Alejandra Collado

Trayectos

Apropiarse de las calles no es tan sencillo, sobre todo cuando ciertas vidas, ciertos cuerpos y experiencias, tienen más o menos importancia en los espacios públicos. Más o menos seguridad, libertad de movimiento, de vestimenta, comportamientos, privilegios, derechos. Aquí unos breves trayectos que, entre miradas, olores, contactos, sonidos y sensaciones recorren estaciones de metro, paradas de autobús, avenidas, parques, ríos y zonas boscosas. Trayectos parecidos a muchos otros en esta ciudad.

Sobre la artista

Escritora, investigadora, madre, bordadora y profesora nacida en 1983 en Ciudad de México, donde radica actualmente. Escribe poesía, relatos, ensayos y textos académicos; edita fanzines y antologa textos autobiográficos resultado de su labor como tallerista. Es comunicóloga feminista, maestra en Estudios de la Mujer y doctora en Comunicación. Forma parte del Mapa de Escritoras Mexicanas Contemporáneas. Realiza trabajo académico, pedagógico y comunitario a través de talleres de escritura, bordado, fanzine y collage. Los espacios fundamentales en su trayectoria son: FARO Tláhuac, CIEG UNAM y la UAM Xochimilco.

Alejandra Collado

Trayectos (Journeys)

Taking over the streets is not so easy, especially when certain lives, bodies and experiences have greater or lesser significance in public spaces. Greater or lesser security, freedom of movement, clothing, behaviour, privileges, and rights. Here are some brief journeys that, between glances, smells, contact, sounds and sensations, pass through metro stations, bus stops, avenues, parks, rivers, and wooded areas. These journeys are similar to many others in this city.

About the artist

Writer, researcher, mother, embroiderer, and teacher born in 1983 in Mexico City, where she still lives. She writes poetry, short stories, essays, and academic texts; she edits fanzines and anthologies of autobiographical texts produced as result of her role as a workshop leader. She is a feminist communicologist and holds a Master's in Women's Studies and a PhD in Communications. She is also a member of the Map of Contemporary Mexican Women Writers. She carries out academic, pedagogical and community work through writing, embroidery, fanzine, and collage workshops. The key venues for her work include: FARO Tláhuac, CIEG UNAM and the UAM Xochimilco.

Dahlia de la Cerda

Lecciones menstruales para una chica mexicana

Ilustración: Rosalba Jaquez

Lecciones menstruales para una chica mexicana es un repaso de los comentarios, experiencias, socialización, estigmas, violencias y problemas que vive una joven cis mujer promedio en México en torno a la menstruación.

Sobre las artistas

Dahlia de la Cerda nació, creció y vive actualmente en la Ciudad de Aguascalientes. Estudió la licenciatura en Filosofía. Ha sido empleada de un call center, un bar y una fábrica de dulces. Ha trabajado como editora de noticias internacionales y como vendedora de Avon, rosas negras en la calle y de ropa de segunda en un tianguis. Es autora del libro *Perra de Reserva* (Sexto Piso 2022) y *Desde los Zulos* (Sexto Piso 2023). Su obra ha sido traducida al inglés, turco, italiano, francés y es cofundadora y codirectora de la colectiva feminista *Morras Help Morras*.

Rosalba Jaquez (Ilustradora): Ilustradora, tatuadora, crafter, locutora, madre y diseñadora gráfica. Ha colaborado en revistas, libros y en diseño de camisetas para públicos diversos, su trabajo ha sido expuesto en México, Londres, Eslovaquia y Canadá, a veces hace comics, organiza exposiciones y proyectos colectivos diversos. Autopublicó la novela gráfica *Cempoaxóchitl*.

Dahlia de la Cerda

Lecciones menstruales para una chica mexicana (Menstrual lessons for a Mexican girl)

Illustrations: Rosalba Jaquez

Lecciones menstruales para una chica mexicana is a review of the comments, experiences, socialisation, stigmas, violence, and problems that the average young Mexican woman experiences related to menstruation.

About the artists

Dahlia de la Cerda was born, raised and currently lives in the city of Aguascalientes. She studied a degree in Philosophy. She has worked in a call centre, a bar and a sweet factory. She has worked as an international news editor and Avon rep, and has also sold black roses and second-hand clothes in a street market. She is the author of the books *Perra de Reserva* (Sexto Piso 2022) and *Desde los Zulos* (Sexto Piso 2023). Her work has been translated into English, Turkish, Italian, French and she is co-founder and co-director of the feminist collective *Morras Help Morras*.

Rosalba Jaquez (Illustrator): Illustrator, tattoo artist, crafter, speaker, mother, and graphic designer. Her work has been exhibited in Mexico, London, Slovakia, and Canada. She sometimes creates comics, and organises exhibitions as well as a variety of other collective projects. She self-published the graphic novel *Cempoaxóchitl*.

María Antonieta de la Rosa

La niña de las Rosas

El 27 de febrero de 2020 se registró el primer caso de COVID-19 en México. Al día siguiente, en los cultivos de rosales de Temixco, Morelos, se encontró el cadáver en descomposición de una niña. Su nombre era Marisol y tenía tres años de edad. Se encontraron indicios de violencia sexual y tortura. La niña de las rosas es una pieza escultórica y textil que surge en el contexto de extrema violencia de género en México. Durante la pandemia, miles de mujeres y niñas se sometieron a vivir encerradas con sus agresores, el caso de Marisol es una muestra del infierno en el que vivimos, expresarlo con ataúdes es la única forma que encuentro para dar cuenta de nuestra terrible realidad. Fue durante la pandemia que comencé a articular diversas formas de protesta con bordado de manera individual y colectiva, esta pieza habla de Marisol y de los feminicidios pero también de todas las mujeres que nos hemos organizado para encontrar quizá, un poco de esperanza.

Sobre la artista

María Antonieta de la Rosa (Cuernavaca, Morelos 1986) es una artista visual egresada del Centro Morelense de las Artes en el 2014 y de la Maestría en Producción Artística de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del estado de Morelos en el año 2020. Su trabajo se desarrolla en la gráfica y el dibujo, trata temas como la naturaleza, el cuerpo humano, la vida y la muerte. Dirige el proyecto colectivo "Las nombramos bordando" que tiene como objetivo, desde el 2020, bordar los nombres de cada una de las víctimas de feminicidio en el estado de Morelos, las piezas realizadas por la colectiva se han expuesto en lugares como el Museo de artes populares (CDMX, 2021) y la exposición Verde Violeta. Arte feminista en Morelos (Jardín Borda, 2022).

María Antonieta de la Rosa

La niña de las Rosas (The Rose Girl)

On 27 February 2020, the first case of COVID-19 was reported in Mexico. The next day, in the rose fields of Temixco, Morelos, the decomposing corpse of a little girl was found. Her name was Marisol and she was three years old. Signs of sexual violence and torture were found. La niña de las Rosas is a sculptural and textile piece that came about as a result of the extreme gender violence in Mexico. During the pandemic, thousands of women and girls were subjected to living locked up with their aggressors. Marisol's case is just one example of the hell in which we live, and expressing it with coffins is the only way I can find to portray our terrible reality. It was during the pandemic that I began to articulate different forms of protest with embroidery both individually and collectively. This piece speaks of Marisol and femicide but also of all the women who have worked together to find a little bit of hope.

About the artist

María Antonieta de la Rosa (Cuernavaca, Morelos 1986) is a visual artist who graduated from the Centro Morelense de las Artes in 2014 and gained a Master's in Artistic Production at the Faculty of Arts of the Universidad Autónoma of the state of Morelos in 2020. She works in graphics and drawing, addressing topics such as nature, the human body, life and death. She is the head of the collective project 'Las nombramos bordando' which, since 2020, has strived to embroider the names of all victims of femicide in the state of Morelos. Works made by the collective have been exhibited in places such as the Museum of Popular Arts (CDMX, 2021) and the Verde Violeta exhibition. Feminist art in Morelos (Jardín Borda, 2022).

Tony Gammidge

A Film About Gender Based Violence [Una película sobre la violencia de género] (2023)

Este pequeño y desagradable cortometraje toma como punto de partida las viñetas de las mujeres que experimentaron violencia de género durante la cuarentena. Los textos me parecieron muy deprimentes por lo casual de su crueldad, cotidianidad y "normalidad". Al principio no estaba seguro de cómo trabajar con ellas. Cuando comencé a crear y darles vida a los personajes para los títeres de sombras, emergió una narrativa acerca del peso e impacto de esta violencia cotidiana sobre las mujeres. Asimismo, comenzó a emerger lo patético y vulnerable de los perpetradores, siendo el temor y su propio remordimiento el motor principal de sus acciones. Luego, a manera de cupidos de sombras degradados, desde sus bocas y miradas, proyectaban sus flechas hacia las mujeres. Estas, a su vez, encuentran su fuerza interior y resiliencia para apropiarse de su capacidad de rechazar y devolver la violencia que experimentaban a sus perpetradores. La filmación se elaboró con animación cuadro a cuadro, títeres de sombras y proyecciones. También se usó un fuego purificador (que casi quema mi casa por completo).

Acerca del artista

Tony Gammidge es un artista, animador/cineasta y terapeuta registrado del Consejo de Profesiones Sanitarias y Asistenciales (HCPC, por sus siglas en inglés). Se interesa particularmente en historias y narrativas personales y en la idea de una narrativa personificada (historias hechas a mano y al mismo tiempo contadas). Esta idea se refleja en su propia obra, en especial en sus propias filmaciones, pero también en su trabajo participativo en prisiones, dependencias de seguridad, instituciones de salud mental y centros para solicitantes de asilo. Ha realizado estos proyectos narrativos y de animación innovadores en los últimos 12 años y ha creado más de 30 películas con participantes durante este tiempo. Muchas de estas obras han ganado premios Koestler y se han proyectado en conferencias, simposios, galerías y museos. Los proyectos brindan la oportunidad a los participantes de crear su película y contar su propia historia, devolviéndoles el control sobre sus narrativas personales. Muchas de las creaciones resultantes tratan acerca de experiencias difíciles y traumáticas. El proceso interactivo de animación permite que estas historias sean contadas de manera segura y empoderadora. En su obra, juegan un papel central los relatos de todo tipo, siguiendo, en particular, la filosofía de los Cuentos animados, los cuales dirige y proporcionan educación continua en animación cuadro a cuadro.

Tony Gammidge

A Film About Gender Based Violence (2023)

This short and nasty film takes as its starting point the vignettes of women who had experiences of GBV during lockdown. I found the texts very depressing in their casual cruelty, mundanity and 'normality' and initially wasn't sure how to make work form them. As I started to make shadow puppet characters and animate them a narrative emerged of the weight and impact of this everyday violence on the women. Also, the perpetrators began to emerge as rather pathetic and vulnerable with their own shame and fear as the main motivators in their actions. They then like deranged shadow cupids projected this onto the women using arrows that shot out of their mouths and eyes. In turn though the women found their own strength and resilience and could begin to deflect the violence that they experienced back to the men where it belonged. The film was made using stop-frame animation, shadow puppets and projections. A purifying fire was also used (that nearly resulted in burning my house down).

About the artist

Tony Gammidge is an artist, animator/filmmaker and HCPC registered art therapist. He has a particular interest in stories and personal narrative and in the idea of embodied story-making (stories that are made by hand as well as told). This is reflected in his own work, in particular his own films but also in his participatory work in prisons, secure units, mental health settings and centres for asylum seekers. He has been running these innovative animation and story projects for the last 12 years and has made over 30 films with participants in this time. Many of these films have won Koestler awards and have been screened in conferences, symposiums and in galleries and museums. The projects give participants the opportunity to make their own film and tell their own story, enabling them to take back control of their own histories. Many of the films that have been made tell of difficult and traumatic experiences. The hands-on animation process though enables these narratives to be told in a way that is safe and empowering. Stories of all kinds are central to his work and in particular to the philosophy of Animated Tales which he runs and which provides CPD stop-frame animation and embodied story-making courses and workshops.

Karla Helena Guzmán y Valeria Ysunza Pérez-Gil (Colectiva GeoBrujas).

Corpocartografías en movimiento. Tensiones, fragmentos y emociones.

Corpocartografías en movimiento es una pieza coreográfica, en la que convergen diversas narrativas y miradas críticas ante la violencia de género. Resultado de un trabajo colectivo, esta propuesta estética busca compartir reflexiones, sentipensares y resistencias de paisajes corporales, para representar un cuerpo que hace comunidad, que nunca es estático y se encuentra en constante movimiento. Es una propuesta de contracartografía feminista, que no romantiza la afinidad política entre mujeres, sino muestra la dificultad de tejer juntas contra las estructuras patriarcales. Cada pieza es parte de un territorio fragmentado de cada una de nosotras, que va de un proceso individual a un proyecto colectivo, para acuerparnos juntas.

Sobre las artistas

Karla Helena Guzmán Velázquez es geógrafa, activista y educadora popular feminista. Estudios en Danzaterapia, Cuerpo y Emociones y Feminismos Comunitarios. Integrante de GeoBrujas, GeoPaz (IGP), Espacio Amoxtli, Mujeres y la Sexta, y colabora con Nahuala Indómita.

Valeria Ysunza Pérez-Gil es geógrafa, viajera, bailarina, activista y tallerista de cartografías participativas y corporales. Maestría en Geografía por la UFF (Brasil), estudios de doctorado en Ciencias Sociales en la UAM-X. Integrante de Hanin, colectivo mexicano de danza de culturas del Medio Oriente, GeoBrujas y del Instituto de Geografía para la Paz (IGP), A.C.

GeoBrujas es una comunidad de geógrafas que construir geografías incluyentes, decoloniales y críticas al poder hegemónico y patriarcal. Situadas entre la teoría y la práctica, el arte y la ciencia, partiendo desde la autogestión y la autonomía de nuestros territorios/cuerpos, a través de cartografías feministas, mapeo del cuerpo y paisajes efímeros.

Karla Helena Guzmán and Valeria Ysunza Pérez-Gil (Colectiva GeoBrujas)

Corpocartografías en movimiento. Tensiones, fragmentos y emociones (Corpocartographies in motion. Tensions, fragments and emotions)

Corpocartografías en movimiento is a choreographic production in which different narratives and critical views on gender violence converge. The result of a collective work, this aesthetic approach seeks to share reflections, sentiments, and the resilience of bodyscapes, to represent a body that makes up a community that is never static and constantly in motion. It is a work of feminist counter-cartography that does not romanticise the political affinity between women, but shows the difficulties of working together against patriarchal structures. Each piece is part of a fragmented reality for each one of us, and they represent the progression from an individual process to a collective project, to bring us together.

About the artists

Karla Helena Guzmán Velázquez is a geographer, activist and feminist popular educator. She has studied Dance Therapy, the Body and Emotions, and Community Feminism. She is a member of GeoBrujas, GeoPaz (IGP), Espacio Amóxtli, Mujeres y la Sexta, and collaborates with Nahuala Indómita.

Valeria Ysunza Pérez-Gil is a geographer, traveller, dancer and activist who holds participatory and corporeal cartography workshops. She has a Master's degree in Geography from UFF (Brazil) and a PhD in Social Sciences at UAM-X. She is a member of Hanin, a Mexican dance collective of Middle Eastern cultures, GeoBrujas and the Instituto de Geografía para la Paz (IGP), A.C.

GeoBrujas is a community of geographers who construct geographies that are inclusive, decolonial and critical of hegemonic and patriarchal power. Situated between theory and practice, art and science, this concept is based on the self-management and autonomy of our regions/bodies by using feminist cartographies, body mapping and ephemeral landscapes

Sonia Madrigal

Mujeres desde la periferia

Imágenes que buscan reflexionar sobre mujeres del Estado de México que realizan largos trayectos dentro del transporte público como parte de su movilidad diaria ya sea por razones de trabajo, estudio o para acceder a algún otro servicio en la Ciudad de México. Narraciones de movilidad que al caminar, andar en combi, metro, metrobus, microbuses evocan sensaciones, emociones y sentimientos sobre lo que implica para nosotras poner el cuerpo en el espacio público cuando no se nos ha dado el derecho de ocuparlo.

Sobre la artista

Vive y trabaja en Nezahualcóyotl. Su obra explora desde una experiencia situada, distintas narrativas visuales para reflexionar de manera personal y colectiva, en torno al territorio y al género. Forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA desde el año 2020. Ha sido becada para realizar algunas residencias artísticas y de investigación como el Encuentro de Colectivos de Geografía Crítica y Geografías Autónomas (Ecuador). Su trabajo ha sido incluido en bienales y exhibiciones en Latinoamérica, Norteamérica y Europa, y ha sido publicado en diversos medios digitales e impresos.

Sonia Madrigal

Mujeres desde la periferia (Women from the outskirts)

Images that seek to reflect on women from the State of Mexico who make long journeys on public transport as part of their daily mobility, whether for work, study or to access other services in Mexico City. Narratives related to mobility that evoke sensations, emotions, and feelings about what it means for us to put our bodies in public spaces when we have not been given the right to occupy them.

About the artist

Lives and works in Nezahualcóyotl. Her work explores, from situational experience, different visual narratives to individually and collectively reflect on territory and gender. She has been part of the Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA since 2020. She has received grants to carry out artistic and research residencies, such as the Encuentro de Colectivos de Geografía Crítica y Geografías Autónomas (Ecuador). Her work has been included in biennials and exhibitions in Latin America, North America, and Europe, and has been published in various digital and print media.

Vanessa Marr

The Tea Party [La tertulia del té]

Vanessa Marr bordó un mantel antiguo y lo extendió para compartir un té con un pastelillo, creando un escenario doméstico familiar subvertido para contar las historias de aquellos quienes han sufrido la violencia de género. Su método de cosido a mano hace eco del legado bordado del desempoderamiento femenino (Parker, 1984) y de las voces de protesta femenina a través del bordado en tiempos recientes (Greer, 2014), todo enmarcado en una escena cotidiana donde se les da voz a estas. La mesa está dispuesta con bordados que representan la parafernalia típica de la hora del té, incluyendo pastelillos y vajilla, con algunas piezas derramadas o rotas para simbolizar la violencia. Citas directas de las mujeres que fueron entrevistadas se dispersan en torno a la vajilla, dentro de un contexto que es tanto seguro como impactante. Esta obra también se inspira en la famosa obra de Judi Chicago, *Dinner Party [Cena tertulia]* (1979), que presenta una mesa puesta en honor de los logros de mujeres célebres. Al brindarles una silla a las participantes de este proyecto, Marr ha empoderado a cada una de ellas, otorgándoles el control sobre sus narrativas personales.

Acerca de la artista

Vanessa Marr es una artista y académica radicada en Sussex Oriental, Inglaterra. Es miembro de la Real Sociedad de las Artes (RSA por sus siglas en inglés) y actualmente es profesora principal y encargada de curso en la Universidad de Brighton. Su trabajo se fundamenta en la teoría del diseño visual y en un proceso de enfoque intuitivo y físico, que explora principalmente mediante el bordado a mano y la escritura creativa. Se siente atraída por la vestimenta como un medio que comprende el legado del denominado "trabajo de las mujeres" y su potencial subversivo y activismo silencioso. Vanessa ha publicado internacionalmente en torno al tema de la relación de la mujer con lo doméstico, la autoetnografía y el dibujo como práctica de investigación creativa. Participa con regularidad en proyectos de investigación colaborativos y creativos, y nunca deja de aprender, crear y escribir.

Roszita Parker, *The Subversive Stitch* (Tauris & Co. Ltd, 1984).

Betsy Greer, *Craftivism: The Art and Craft of Activism* (Arsenal Pulp Press, 2014).

Vanessa Marr

Vanessa Marr

The Tea Party

Vanessa Marr has embroidered a vintage tablecloth, laid out for tea and cake, as a familiar domestic landscape subverted to tell the stories of those who have experienced gender-based violence. Her method of hand-stitch references the embroidered legacy of female disempowerment (Parker, 1984), and more recently women's voices of protest through stitch (Greer, 2014), within a commonplace occasion where stories are often told. The table settings include embroidered drawings of the typical teatime paraphernalia of crockery and cake, some of which are tipped over or broken to suggest violence. Direct quotes from the women who were interviewed for this project meander around the crockery, in a context that is at once both safe and shocking. This work also sits within the context of Judy Chicago's famous Dinner Party (1979), which set a table for famous women to highlight their achievements. By giving the project participants a seat at her table, Marr has empowered each woman, placing them in control of their personal narratives.

About the artist

Vanessa Marr is an artist and academic based in East Sussex, England. She is a Fellow of the Royal Society of Arts (RSA) and is currently Principal Lecturer and Course Leader at the University of Brighton. Her work is underpinned by visual design-theory and process that embraces an intuitive and physical approach, which she explores predominantly through hand-stitch and creative writing. She is drawn to cloth as a medium that holds the legacy of so-called women's work and its potential for subversion and quiet activism. Vanessa has published internationally on the theme of women's relationship with domesticity, autoethnography and drawing as creative research practice. She regularly participates in collaborative, creative and research projects, and never stops learning, making and writing.

Roszita Parker, *The Subversive Stitch* (Tauris & Co. Ltd, 1984).
Betsy Greer, *Craftivism: The Art and Craft of Activism* (Arsenal Pulp Press, 2014).

Tanaka Mhishi

Thin Sheet [La delgada cortina]

Thin Sheet [La delgada cortina] es un relato familiar escrito y actuado que explora las experiencias interconectadas de violencia y acoso sexual experimentadas por hombres y mujeres. Se adentra en la dinámica de una relación madre-hijo, planteando interrogantes sobre cómo los sobrevivientes masculinos y femeninos de la violencia sexual pueden forjar relaciones de apoyo y comprensión en respuesta a la violencia perpetrada por los hombres. Además, es una conmovedora carta de amor de un hijo a su madre.

Acerca del artista

Tanaka Mhishi es un escritor y actor que confronta los problemas sociales intersectoriales a través de la narrativa. Su obra sobre la problemática relacionada a la masculinidad y el trauma ha llegado a la pantalla mediante la BBC y a los escenarios nacionales, incluyendo la nominada a los OFFIE, *Boy Don't* [Los chicos no]. También ha colaborado con periodistas, universidades, organizaciones de beneficencia y compañías de todo el mundo. Tanaka es un administrador de SurvivorsUK, una beneficencia que brinda apoyo a los sobrevivientes masculinos y no binarios de la violencia sexual en Londres y en todo el Reino Unido. Su primer libro, *Sons and Others: On Loving Male Survivors* [Los hijos y los demás: de los amorosos sobrevivientes masculinos], ofrece una nueva perspectiva respecto a los sobrevivientes de la violencia sexual en su rol de padres, esposos, hijos y amigos. Se publicó a finales de 2022 por 404Ink.

Tanaka Mhishi

Thin Sheet

Thin Sheet is a written and performed piece of family history. It is an exploration of men's and women's connected experiences of sexual harassment and violence through the prism of a mother-son relationship, and asks questions about how male and female survivors of sexual violence can build relationships of support and understanding in response to male perpetrated violence. It is also a love letter from a son to his mother.

About the artist

Tanaka Mhishi is a writer and performer who uses storytelling to confront social issues across sectors. His work with issues surrounding masculinity and trauma have been produced on screen by the BBC and on stages nationwide, including the OFFIE-nominated *Boys Don't*, and he has worked with journalists, universities, charities and companies internationally. Tanaka is a trustee for SurvivorsUK, a charity supporting male and non-binary survivors of sexual violence in London and across the UK. His first book, *Sons and Others: On Loving Male Survivors*, is a new look at male survivors of sexual violence as fathers, husbands, sons and friends. It was published in late 2022 by 404Ink.

Barbara Muñoz de Cote

Paisajes desbordados. OLLIN AMOTLAMINI

Paisajes desbordados, es una investigación/instalación que rememora los registros multimedia que conjugan una serie de acciones colectivas que se hicieron en torno a la violencia ejercida contra los cuerpos-territorios del Estado de Jalisco, donde, diariamente se cometen 11 delitos de abuso sexual. Las mujeres defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, son la principal fuente de inspiración de esta obra, donde la palabra en náhuatl OLLIN AMOTLAMINI hace referencia al concepto de temblor o movimiento interminable, el cual determina la forma de ser y estar de los cuerpos que participaron con su presencia y sentipensares que se incorporan a la obra como una segunda piel. ¿Qué hay en el centro? ¿Qué hay en la intersección? ¿Qué hay en el encuentro de las violencias y la vida latente? ¿Cómo se le llama al espacio entre dos cuerpos que nunca dejan de moverse? ¿Dónde termina mi cuerpo cuando ya no es cuerpo? ¿Quién sostiene al paisaje?. En conjunto, las acciones llevadas al territorio desde una matriz de puntos de violencia, genera este gran cuerpo inmensurable donde se coloca la vida al centro y nosotrxs nos encargamos de mantenerlo en movimiento, para generar un temblor de luces que acaricien nuestra suerte.

Sobre la artista

Arquitecta, productora y docente con estudios en Antropología del Arte. Dirige Arquitectura de lo Invisible, un laboratorio transdisciplinario de creación de proyectos artísticos, sociales y urbanos, que aborda diferentes escalas desde la arquitectura, el diseño, la museografía, pedagogía e investigación con perspectiva de género, accesibilidad e inclusión para espacios culturales. En su práctica artística emplea medios como la gráfica, el cuerpo, el archivo abierto, herramientas digitales y arquitectónicas para cimentar una investigación enfocada en las interrelaciones corporales, los espacios comunes, políticos e imaginarios en nuestra actualidad. Ha sido beneficiaria del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA 2020-2021), con el proyecto "Manual de lo no ciudadano", mismo que presentó en el panel "Género y Territorio" del Tercer Seminario Internacional de Arquitectura y Etnografía del 2022, en Santiago de Chile.

Barbara Muñoz de Cote

Paisajes desbordados. OLLIN AMOTLAMINI (Overflowing landscapes. OLLIN AMOTLAMINI)

Paisajes desbordados, is a piece of research/an installation that brings to life multimedia records comprising a series of collective actions carried out in relation to the violence carried out against the bodies-regions of the State of Jalisco, where 11 sexual abuse crimes are committed daily. The women activists for social and environmental rights are the main source of inspiration for this work, where the Náhuatl word OLLIN AMOTLAMINI refers to the concept of trembling or endless movement, which determines the way that the bodies that took part exist or behave, with their physical presence and feelings incorporated into the work like a second skin. What's in the middle? What's at the intersection? What happens when violence and hidden lives collide? What do you call the space between two bodies that never stop moving? Where does my body end when it is no longer a body? Who sustains the landscape? Together, actions brought to the land via a network of violence generate this great immeasurable body where life is placed at the centre and we are responsible for keeping it in motion, to generate a flicker of lights that caress our fate.

About the artist

Architect, producer, and teacher, who has studied the Anthropology of Art. She is the head of Arquitectura de lo Invisible, a transdisciplinary laboratory for the creation of artistic, social, and urban projects, which works in different areas ranging from architecture, design, museography, pedagogy and research with a gender perspective, as well as accessibility and inclusion for cultural spaces. In her artistic work she uses media such as graphics, the body, open archive, and digital and architectural tools to strengthen the research focused on bodily interrelations, and common, political, and imaginary spaces in our times. She has been a beneficiary of the Stimulus Programme for Artistic Creation and Development (Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico - PECDA, 2020-2021), thanks to the 'Manual de lo no ciudadano' project, which she presented to the 'Género y Territorio' panel at the Third International Seminar on Architecture and Ethnography 2022, in Santiago de Chile.

Vicki Painting

Grace

Decidí responder a la historia de Grace.

Mi investigación actual se centra en los problemas que enfrentan las mujeres mayores. Sospecho que esto es lo que me atrajo al relato de Grace. Grace relata muchos años de abuso que tuvo que soportar a manos de su esposo controlador, George. Sin embargo, ahora disfruta de una especie de tregua debido a la salud en declive de George, lo que le impide subir las escaleras y le brinda a ella un espacio seguro. El primer piso de su hogar se convirtió en el dominio de Grace, junto con el de su gato, al que George amenazó con matar si ella trataba de marcharse. Grace no muestra indicios de querer dejar a George, lo cual puede ser difícil de comprender. La historia de Grace recuerda a las mujeres de la generación de mi madre, quienes posiblemente fueron sometidas a los abusos físicos y sexuales que describe Grace y que, según el apartado 76 de la Ley de delitos serios de 2015, en la actualidad se considerarían como control coercitivo.

Estas mujeres a menudo permanecen al lado de sus agresores. La organización de beneficencia Solace reconoce que, debido a razones generacionales, las mujeres mayores no suelen considerar que ciertas conductas, como el abuso emocional o el control financiero, sean formas de abuso doméstico, sino que las normalizan porque "siempre ha sido así". Las expectativas culturales implicaban que quizá no buscaran empleo fuera del hogar, y sus perspectivas financieras se verían limitadas en caso de marcharse. Solace también informa que las opciones seguras para las sobrevivientes mayores son menos y están fuera del alcance de quienes tienen movilidad restringida. Para muchas mujeres, como Grace, sencillamente les parecería demasiado complicado marcharse después de tantos años, pues su sentido de identidad estaría demasiado intrínsecamente ligado a su hogar. Durante la pandemia de Covid-19, se alentó a las personas mayores a quedarse en sus hogares, lo que las dejó más expuestas a posibles abusos y a la dificultad de buscar ayuda. Las mujeres mayores que pudieron salir de la casa se toparon con la posibilidad de contraer la enfermedad, que estadísticamente tiene una mayor probabilidad de resultar en un padecimiento grave o incluso la muerte en adultos mayores. En este relato, imagino una historia de venganza protagonizada por Grace, quien ha encontrado una fortaleza y confianza en sí misma que han crecido con el tiempo, mientras que la figura de George ha perdido su anterior amenaza y relevancia. Grace ha hecho la transición de ser una víctima a convertirse en una superviviente.

Acerca de la artista

Vicki Painting es investigadora de posgrado en la Universidad de Brighton. Su investigación práctica es de naturaleza transdisciplinaria y explora el concepto de la cuarta edad. A través de un estudio de caso singular, examina la experiencia vivida por su madre, quien padece este síndrome. Su papel como hija, cuidadora informal e investigadora desempeña un rol central en el proyecto. Se formó una "alianza autoetnográfica" entre madre e hija como parte de esta metodología en desarrollo. Este enfoque crítico busca incorporar narrativas visuales evocadoras que permitan que sus roles combinados funcionen de manera cohesiva. Juntas emplean estrategias para navegar y subvertir el impacto emocional impuesto por la infraestructura de cuidados en los individuos. El proyecto se enmarca conceptualmente dentro del realismo mágico, que es una forma en que los "vulnerables y marginalizados desafían las perspectivas de quienes tienen autoridad sobre ellos". (Faris, 2004). Se investigan temas como los cuidados, el luto anticipado y la naturaleza no asimilada del trauma mediante dispositivos como la mezcla de discursos, la disrupción temporal y la incorporación de lo sobrenatural. Esta obra se presentará en una exposición individual que tendrá lugar en noviembre de 2023 en la galería Solaris en St Leonards en Sea.

Vicki Painting

Grace

I have chosen to respond to Grace's story.

My current research focuses on issues relating to older women, and I suspect that this is the reason why I have been drawn to Grace's account. Grace outlines the many years of abuse she has endured at the hands of her controlling husband George; but she is currently enjoying some respite due to George's failing health which prevents him from climbing stairs, his decline now affording her a safe space. The first floor of their home has become Grace's domain, along with her cat which George had threatened to kill should she try to leave. Grace doesn't indicate that she intends to leave George and this is perhaps difficult to comprehend. Grace's story recalls the women of my mother's generation, who may have been subject to the physical and sexual abuse which Grace describes, and (under section 76 of the Serious Crime Act 2015) would today be recognised as coercive control.

These women would often remain with their abusers. The charity Solace recognises that due to generational reasons older women may not identify behaviours such as emotional abuse or financial control as domestic abuse but would see it as normalised behaviour as 'this is the way it has always been'. Social and cultural expectations meant that they may not have sought employment outside of the home and would have had limited financial prospects should they have left. Solace also reports that there are reduced safe options for older survivors as many refuges are inaccessible to those with mobility needs. Many like Grace would simply find it too much of a wrench to leave after so many years, as their sense of identity would be intrinsically wrapped up in their home. During the Covid -19 pandemic older people were asked to remain in their homes leaving individuals more open to abuse and unable to seek help. Older women who were able to leave the house faced the possibility of contracting the disease for whom statistically the likelihood of serious illness or death was greater should they become infected. Grace is making the best of her situation; George is a now much-diminished figure and is no longer the threat he once was. I have imagined Grace here, performing vengeance; her strength and confidence has grown as George's has waned, Grace has made the transition from victim to survivor.

About the artist

Vicki Painting is a post graduate researcher at The University of Brighton. Her practice- based research is transdisciplinary and explores the concept of the fourth age. She employs a single case study to examine her mother's lived experience of this syndrome. Her positionality as daughter/informal carer/researcher is central to the project. An 'autoethnographic alliance' has been formed between mother and daughter; this evolving methodology uses a critical approach to incorporate evocative visual storytelling which makes space for her combined roles to function cohesively. Together they employ strategies which help to navigate and subvert the emotional impact which the care infrastructure places upon the individual. The project is sited within the conceptual framework of magical realism as a mode for the "vulnerable and marginalised to challenge the viewpoints of those who have authority over them" (Faris, 2004). Themes of care, anticipatory grief and the unassimilated nature of trauma are investigated using devices such as the mixing of discourses, temporal disruption and the incorporation of the supernatural. The work will feature in an upcoming solo exhibition in November 2023 at Solaris gallery St Leonards on Sea.

Chris Reading

Grace's sanctuary in the room upstairs [El santuario de Grace en el cuarto de arriba], acrílico sobre lienzo

The Leer Afte AG [La lascivia tras AG], un hombre fijando la mirada e insinuándose a una mujer sentada sobre un banco, óleo y acrílico sobre placa

Sod off [Váyase al diablo], óleo sobre tela

Mi primera respuesta a la historia de Grace fue pintar su habitación, un cuarto completamente suyo donde se refugia al final del día. Quería profundizar en este momento de paz que crea para ella al final del día y proporcionarle el espacio y tiempo y quietud que necesita. En el cuadro Grace's sanctuary in the room upstairs [El santuario de Grace en el cuarto de arriba], la pinté como si apenas existiera: una persona que se camufla con su entorno, apenas visible, un rastro de ella misma.

Este cuadro despertó mi curiosidad por saber si a lo largo de la historia, los pintores habían representado el problema de la violencia de género y de qué manera lo habían hecho. En esta línea, mis siguientes obras The Leer After AG [La lascivia tras AG] es una reinterpretación del cuadro de Artemisia Gentileschi, Susana y los viejos (1610). Esta pintura muestra a una mujer siendo acosada por dos viejos mientras se bañaba en el jardín. Intentan obligarla a aceptar una propuesta indecente, a la que ella se resiste. Los tipos proceden a acusarla de adulterio. En mis versiones de la pintura, retomo el lenguaje figurado histórico para destacar la sensación de intimidación y aversión que experimentan las mujeres del cuadro.

Mi investigación me ha demostrado que no soy el único que se ha inspirado en la historia del arte al abordar el problema contemporáneo de la violencia de género. Por ejemplo, otras artistas, crearon obras como una Woman returning a man's stare [Mujeres devolviendo la mirada de un hombre] (1993), un cuadro de Rosie Wylie, galardonada con el Premio Turner. En su respuesta a la serie de cuadros de Tiziano denominada Venus recreándose en la música (1550), en la que aparece un hombre tocando un órgano y una mujer mirando hacia el otro lado en un intento de evitar sus insinuaciones. El cuadro de Artemisia Gentileschi Judith matando a Holofernes (1614-1620) representa el relato del Antiguo Testamento en el cual la heroína Judith asesina al general Holofernes. La obra muestra el momento en que Judith, con la ayuda de una sierva, decapita al general mientras este se queda profundamente dormido en un sopor etílico. Algunas críticas feministas han interpretado que estas pinturas representan

una especie de venganza visual de Gentileschi tras haber sido víctima de una violación por parte de Agostino Tasso en 1611. Estas obras captaron mi interés en esta expresión de consciencia en las pinturas de Rosie Wylie y Artemisia Gentileschi, quienes dejan de retratar a la mujer en una actitud pasiva, evitando la mirada lascivia del hombre, y la colocan en una confrontación activa contra el perpetrador, a quien desafían con la mirada. Lejos de querer ser una víctima, deciden revertir la situación, valerse por sí mismas y defenderse. Estas reflexiones me motivaron a pintar Sod off [Váyase al diablo], un cuadro que representa la venganza de las mujeres por las heridas que les han infligido, su ira y su propia capacidad de tomar represalias violentas.

Acerca de la artista

Christina Reading vive y trabaja en Brighton. Estudió en la Central School of Art and Design de Central Saint Martins, Londres, la Universidad de Artes Creativas en Farnham, y la Universidad de Brighton. A través de su trabajo en dibujo, pintura y texto, Christina articula narrativas internas y conversaciones compartidas basados en sus propias experiencias y recuerdos, incorporando referencias de diversas fuentes, literarias, míticas, archivísticas y poéticas. Su obra aborda cuestiones como la narrativa, la teoría feminista y la creatividad. Además, es miembro de Studio 106 en Hove. Para más información, acude a su sitio www.christinareading.co.uk

Chris Reading

Grace's sanctuary in the room upstairs, acrylic on canvas

The Leer After AG, one man peering and propositioning a woman sat on a bench, oil and acrylic on board

Sod off, Oil on linen

My first response to Grace's story was to paint her bedroom, a room entirely hers to which she retreats at the end of the day. I wanted to expand on this moment of peace that she creates for herself at the end of the day and give her the space and time and quiet that she needs. In the painting Grace's sanctuary in the room upstairs I have painted her as barely there – a subject that fades into her surroundings, barely detectable, a trace of herself.

This painting made me curious more generally about whether this issue of gender-based violence has been represented by painters' art historically and how. In this vein my next paintings *The Leer After AG* is a reworking of the painting by Artemisia Gentileschi of *Susanna and the Elders* (1610.) This painting depicts a married women spied upon by two elders while bathing in the garden. They attempt to force themselves on her, demanding that she does not submit. They go on to accuse her of adultery. In my versions of the painting, I revisit art historical figurative language to try to highlight the sense of intimidation and aversion experienced by the women in the painting.

My research shows me that I am not alone in drawing upon art history to consider the contemporary issue of GBV. For instance, other artists such as the Turner Prize winning artist Rosie Wylie depicts a *Women returning a man's stare* (1993). It is her response to Titian's series of paintings of *Venus with the Organists* (1550) of a man playing an organ and a woman who looks the other way trying to avoid his advances. In Artemisia Gentileschi *Judith Slaying Holofernes* (1614-1620) which represents the tale from the Old Testament of the assassination of the General Holofernes by the heroine Judith. It shows the moment when Judith, helped by her maidservant, beheads the general after he has fallen asleep un a drunken stupor. Some feminist critics have interpreted these paintings as a form of visual revenge following Gentileschi rape by Agostino Tasso in 1611.

And I am interested in this sense of the awakening of the women in Rosie Wylie's and Artemesia Gentileschi's painting, who is no longer just passive and avoiding the man's leer but actively confronts the perpetrator, returning and confront his stare. No longer wanting to be a victim she decides to turn the tables, stand up for herself, defend

herself. These reflections led me to paint Sod off depicting women taking revenge for the injuries inflicted upon them, their anger, their own capacity for violent retaliation.

About the artist

Christina Reading lives and works in Brighton. She studied at Central St Martins School of Institute of Art & Design, London, The University of the Creative Arts, Farnham, and The University of Brighton. Working in drawing, painting and text, Christina articulates internal narratives and shared conversations based on her own experience and memories, incorporating references to other literary, mythical, archival, and poetic sources, Christina work considers overlapping issues such as storytelling, feminist theory, creativity. She is a member of Studio 106 in Hove. christinareading.co.uk

Merci Roberts

QUERIDA ELLA

A través de mis propias experiencias vividas como creadora interseccional, puedo identificarme con los sentimientos de marginación que Ella experimenta en relación a la violencia de género. A partir de las problemáticas relacionadas con la pandemia de COVID-19, la masculinidad tóxica, las estructuras patriarcales, el movimiento de #MeToo (#Yotecreo), el racismo, el capitalismo y el colonialismo, quería expresar la experiencia sumamente cotidiana que Ella y yo hemos tenido que soportar. Espero que esta pieza pueda ser vista y sentida, no solo por Ella, en cuya historia está inspirada, sino por cualquier persona que necesite empoderamiento o que sencillamente pueda identificarse con ella.

Acerca de la artista

Soy neurodivergente e interseccional: cineasta, escritora creativa, compositora y poeta oral. Después de haber crecido en el Este de Londres, estudié a tiempo parcial en la Universidad de Brighton, donde logré obtener una licenciatura de primera clase en Literatura inglesa y escritura creativa. Durante mi último año, gané el Premio David Thomas y, gracias a ello, estoy en proceso de crear un documental que celebra a los creadores de Brighton. Mi obra combina lo creativo con lo crítico, destacando cómo las identidades interseccionales contribuyen al arte vibrante, la historia, las experiencias vivenciales y la cultura en todo el mundo. Para seguir emulando mi visión creativa, este año también comencé a estudiar una maestría en Práctica mediática para el desarrollo y cambio social en la Universidad de Sussex. Aún planeo continuar con mi trabajo comunitario freelance, junto con mis demás creaciones. Mi camino comenzó de verdad en 2021, tras ganar una competencia de poesía slam de Hammer & Tongue. Desde entonces, me he presentado en el festival Brighton Fringe en dos ocasiones, lo que incluye salir en el Teatro al aire libre de Brighton, así como abrir el escenario para Joelle Taylor. Mi trabajo más reciente será para el consejo de la Ciudad Hove y Brighton, Exhale Project [Proyecto Exhala], donde recopilare datos de la comunidad por medio de entrevistas, talleres y reuniones, con la finalidad de producir una respuesta creativa acerca de la complicidad de Brighton en el comercio de esclavos del Atlántico, y contribuyendo a la creación de un mural en la ciudad. Merci Almina Roberts - @merkionthemic - merkionthemic.com

Merci Roberts

DEAR ELLA

It is through my own lived experience as an intersectional creative, that I can relate to Ella's feelings of marginalisation, surrounding Gender Based Violence. Drawing upon issues surrounding the COVID-19 pandemic, toxic masculinity, patriarchal structures, the #MeToo movement, racism, capitalism, and colonialism, I wanted to express the all-too-common experience that Ella and I have had to endure. I hope that this piece can be seen and felt, by not only Ella, whose story inspired the piece, but by anyone who needs to feel empowered or can simply relate.

About the artist

I am a neuro-divergent and intersectional: filmmaker; creative writer; musician; and spoken word poet. After growing up in East London, I studied a part-time degree at the University of Brighton - achieving a 1st class (BA) in English Literature and Creative Writing. During my final year, I was awarded the David Thomas Award and am, therefore, creating a documentary that celebrates creatives in Brighton. My work merges the creative and the critical, in order to highlight how intersectional identities contribute towards breathing art, history, lived experience, and culture all over the world. To further emulate my creative vision, this year, I have also started studying Media Practice for Development and Social Change (MA) at the University of Sussex. I still plan to continue with my freelance community work and creative work alongside this. My journey really started in 2021, after winning a Hammer & Tongue poetry slam competition. Since then, I have performed at the Brighton Fringe Festival twice, which includes performing at the Brighton Open Air Theatre - as well as opening a set for Joelle Taylor. My most recent work will be for the Brighton and Hove City Council's, 'Exhale Project', where I will be collecting data from the community via interviews, workshops, and meetings, to produce a creative response about Brighton's involvement in the Atlantic Slave Trade - and contributing towards building a mural in the city. Merci Almina Roberts - @merkionthemic - merkionthemic.com

Frederick Rodríguez

Viaje sin regreso

Video arte que es narrado por la actriz Ana Luisa Aguirre sobre el feminicidio de una mujer de 21 años en una Unidad Habitacional del oriente de la Ciudad de México. Fue encontrada por unas vecinas que salían a realizar compras para el desayuno, cubierta con una bolsa plástica negra, dentro de un bote de basura. La pieza abre preguntas sobre la violencia misógina llevada al extremo y, su articulación con condiciones sociales territoriales de extrema marginación y exclusión urbana. El abandono, la impunidad, y la vulnerabilidad, son denunciadas con gran indignación e impotencia por organizaciones de la sociedad civil, familiares y las mujeres.

Sobre el artista

Fotógrafo, productor y director-realizador con más de 30 de años de experiencia en la industria audiovisual. Ha expuesto para Shaped in MX 2015, Casa de Cultura de Guerrero 2010-12-14 y ha realizado producciones de cine documental, así como comerciales y proyectos alternos artísticos.

Frederick Rodríguez

Viaje sin regreso (Journey of no return)

Video art narrated by actress Ana Luisa Aguirre about the feminicide of a 21-year-old woman in a housing unit in the east of Mexico City. She was found by some neighbours who were out shopping for breakfast, covered with a black plastic bag, inside a rubbish bin. The piece opens up questions about misogynist violence taken to the extreme and its connection with territorial social conditions of extreme marginalisation and urban exclusion. Abandonment, impunity, and vulnerability are denounced with great indignation and frustration by civil society organisations, family members and women.

About the artist

Photographer, producer, and director-filmmaker with more than 30 years of experience in the audiovisual industry. He has displayed exhibitions for Shaped in MX 2015, Casa de Cultura de Guerrero 2010-12-14, and has made documentary films, as well as commercials and alternative art projects.

Jemma Treweek

Walking home [La caminata a casa]

Cree mi imagen para resumir la frustración e indignación que siento como mujer mayor que ha pasado la vida tratando de mantenerme a salvo, tanto a mí misma como a otras mujeres, durante la noche.

No me asustan los fantasmas, los espíritus o las brujas. Quiero caminar de noche en el bosque. Quiero caminar en mi ciudad y tomar el atajo por el parque en penumbras. No quiero estar constantemente pensando en cómo llegaré a casa después de una noche fuera.

No quiero tener que advertirle a mi hija que tome un Uber, que tenga cuidado con las bebidas, que regrese a casa con amigos, que no se embriague demasiado, que no use esos zapatos si va a caminar de vuelta a casa, de que lleve zapatos cómodos para poder correr. No quiero tener que buscar en páginas de alertas de violación en línea o comprar un arma afilada y brillante que pueda pasar por un llavero.

Así como mi madre me advirtió, yo también prevengo a mi hija, y sin duda ella hará lo mismo con la suya, al igual que tú con la tuya. Tenemos que mantenernos en alerta.

Y aun tomando todas esas precauciones, llegará un día en que enfrentarás al miedo, a pesar de que actualices constante de tu evaluación de riesgo personal. Sin duda te encontrarás con una experiencia aterradora.

Toda mi vida me he sentido así y todas nosotras lo hemos sentido. Quiero caminar a casa de noche, sola, y no sentir miedo de los hombres. No creo que eso llegue a suceder nunca.

Acerca de la artista

Jemma Treweek es una ilustradora e impresora gráfica del Reino Unido. Su trabajo está impregnado de folclor y rituales, y explora tanto referentes históricos como la extrañeza de la vida y el paisaje. Sus serigrafías han sido encargadas por leyendas de la industria musical como los Foo Fighters e Iggy Pop, entre otros, y sus ilustraciones han aparecido en varios libros, carteles y películas. Ha presentado su obra por todo el Reino Unido, Europa y los EE. UU.

Jemma Treweek

Walking home

My image was created to sum up the frustration and indignance I feel as an older woman who has spent a lifetime trying to keep myself and other women safe at night.

I am not scared of ghosts or spirits or witches. I want to walk in the woods at night. I want to walk through my city and take the shortcut through the darkening park. I don't want to constantly think about how I will get home from an evening out.

I don't want to warn my daughter to get an uber, watch your drink, come home with friends, don't get too drunk, don't wear those shoes if you are walking home alone, wear sensible shoes so you can run. I don't want to browse rape alarms online, or buy a super sharp glittery weapon that masquerades as a keyring.

As my mother warned me, I in turn warn my daughter, as she will no doubt warn hers and you will warn yours. Keep your wits about you.

And even if you do all of these things, one day it will happen. Despite your constant updating of your personal risk assessment. A scary encounter will undoubtedly happen.

All of my life I have felt this. We have felt this. I want to walk home at night and alone and not be scared of men. I don't think that will ever happen.

About the artist

Jemma Treweek is an illustrator and screen printer from the UK. Her work is infused with folklore and ritual and explores both historical reference and the strangeness of life and landscape. Her screen-printed works have been commissioned by music industry legends Foo Fighters and Iggy Pop amongst others, and her illustrations have featured in various books, on posters and in film. She has exhibited work throughout the UK, in Europe and the US.

Ruschika Wason Singh

Paisajes de testimonio

Estos trabajos reconfiguran la/s parte/s cuerpo/s femenino/s como paisajes y buscan crear un testimonio visual de las historias narradas por las participantes/narradoras en el proyecto 'Lockdown GBV Stories'. En todas las historias que leo como puntos de referencia, el El cuerpo femenino como lugar de invasiones sexuales es un tema recurrente. Teniendo en cuenta este aspecto, desarrollé formas visuales: la vagina, el torso y el buitre para construir un viaje emblemático reimaginado hacia el trauma de género. No hace falta decir que la experiencia corporal de la violación sexual tiene sus raíces en los órganos y partes del cuerpo. Lo que inspiró el núcleo de mi imaginación es la historia de Jasmine y su afirmación: "Me sentí como si una mujer saliera de casa como si los hombres fueran bastante 'buitres'". Creo que esta frase resonó con el sentimiento de vulnerabilidad del que hablaban todas las historias. Para mí significó cultivar al buitre como protagonista visual de las narrativas de miedo y violaciones corporales. El buitre es el depredador sexual, una metáfora de las tendencias hedonistas humanas, el modelador de ansiedades y de violaciones sexuales. Mis respuestas visuales se han desarrollado a partir de los estados emocionales de experiencias encarnadas antes mencionados y son una imaginación acumulativa de mujeres emocionalmente perturbadas y/o abusadas sexualmente.

Acerca de la artista

Richika Wason Singh es una artista visual, educadora del arte e investigadora independiente radicada en Delhi, India. Es profesora invitada en la Universidad de Ashoka. En 2016, Ruchika fundó el proyecto A.M.M.A.A.: The Archive for Mapping Mother Artists in Asia [Archivo para mapear madres artistas en Asia (A.M.M.A.A., por sus siglas en inglés)]. La práctica artística continua de Ruchika se centra en el entorno desde la perspectiva del asentamiento humano. Los escritos de Ruchika se han publicado en Demeter Press (Canada), Routledge Publishers (Reino Unido) e Intellect Books (Reino Unido), entre otros. Vive y trabaja en Delhi.

Sus participaciones selectas recientes están en World Art en Osaka', Art Stage Osaka, curada por Mizuki Endo (2023); Diffuso, curado por Vincenzo Sanfo, Museo MIDA, Italia (2023); Matrix, curada por Monica Jain, Art Centrix Space, New Delhi (2023); Feria India del Arte, Booth Art Centrix Space, New Delhi (2023); Asia Triennial Manchester 2021, curado por

Alnoor Mitha, Biblioteca de poesía de Manchester, Universidad Metropolitana de Manchester, Reino Unido. (2021); Open Books Online en colaboración con el artista galés Aidan Myers (2021), Buka Buku curado por Lienne Loy, The Godown Art Centre, Kuala Lumpur, Malaysia (2021); International SUMUK Art Talk + Residencia Artística de Jeonnam International SUMUK Biennale, Sinan, Corea del Sur (2021); 'The White Distance' [La distancia blanca], Mes de Práctica Artística (MAP, en inglés, Programa de residencia artística), The Heritage Space, Hanoi, Vietnam (2021); How to be Together [Como estar juntos] residencia por Galit Criden, en la Biblioteca de arte de las mujeres, Universidad de Goldsmiths, Londres, Reino Unido. (2021) y Proyecto colaborativo -The Book of Collective Healing [El libro de la sanación colectiva] con Daniel Rode, Ryusuke Ito y Katja Jug en la exposición The White Distance [La distancia blanca] en el UNION HALL, Hanoi, Vietnam (2021).

Ruschika Wason Singh

Landscapes of Testimony

These works reconfigure the female body /part/s as landscapes and seek to create a visual testimony of the stories narrated by the participants / story tellers in the project 'Lockdown GBV Stories'. In all the stories I read as points of reference, the female body as the site of sexual invasions is a recurring theme. Considering this aspect I developed visual forms- the vagina, the torso & the vulture to construct a re-imagined emblematic voyage into gendered trauma. Needless to say that the bodily experience of sexual violation is rooted in the organs and the body parts . What inspired the core of my imagination is the story by Jasmine , and her statement "I felt just as a woman leaving the house like men were quite 'vulturey'". I think this sentence resonated with the feeling of vulnerability which all the stories talked about. For me it meant cultivating the vulture as the visual protagonist of the narratives of fear and bodily violations. The vulture is the sexual predator, a metaphor for human hedonistic tendencies, the shaper of anxieties and of sexual violation. My visual responses have developed from the above mentioned emotional states of embodied experiences and are a cumulative imagination of the emotionally disturbed and / or sexually abused women.

About the artist

Ruchika Wason Singh is a visual artist, art educator and independent researcher based in Delhi, India. She is a Visiting Faculty at Ashoka University. In 2016, Ruchika founded the project A.M.M.A.A. -The Archive for Mapping Mother Artists in Asia. Ruchika's ongoing artistic practice focuses on environment through the prism of human habitation. Ruchika's writings have been published in Demeter Press (Canada), Routledge Publishers (U.K.) and Intellect Books (U.K.) amongst others. She lives and works in Delhi.

Selected recent participations include At 'World Art Osaka' ,Art Stage Osaka curated by Mizuki Endo (2023); Diffuso curated by Vincenzo Sanfo, MIDA Museum, Italy (2023); Matrix curated by Monica Jain, Art Centrix Space, New Delhi (2023); India Art Fair ,Booth Art Centrix Space, New Delhi (2023); Asia Triennial Manchester 2021 curated by Alnoor Mitha, Manchester Poetry Library, Manchester Metropolitan University ,U.K. (2021); Open Books Online in collaboration with Welsh artist Aidan Myers (2021), Buka Buku curated by Lienne Loy, The Godown Art Centre, Kuala Lumpur, Malaysia (2021);International SUMUK Art Talk + Artist Residency of the Jeonnam International

SUMUK Biennale, Sinan, South Korea (2021); 'The White Distance, 'Month of Arts Practice (MAP Artist Residency Programme), The Heritage Space, Hanoi, Vietnam (2021); How to be Together residency by Galit Criden, at the Women's Art Library, University of Goldsmiths, London, UK.(2021) and Collaborative Project -The Book of Collective Healing with Daniel Rode, Ryusuke Ito and Katja Jug at The White Distance exhibition at UNION HALL, Hanoi, Vietnam (2021).

Immobilities of gender-based violence

Una colaboración con el proyecto original: Las inmovilidades de la violencia de género en la pandemia de Covid 19. Este trabajo fue una respuesta a las historias de violencia de género durante la pandemia.

The following artists contributed to the original project: The immobilities of gender-based violence in the Covid 19 pandemic. This work was a response to stories of gender-based violence during the pandemic.

Ottilie Hainsworth

Something is Happening... [Algo está ocurriendo...]

Ottilie se graduó de la Glasgow School of Art (Escuela de artes de Glasgow) y obtuvo una M.A. R.C.A. en Ilustración en 1994. Disfruta crear cómics diarios sobre su vida cotidiana. Su trabajo viene incluido en Brighton-The Graphic Novel [Brighton: la novela gráfica]. La primera novela gráfica de Ottilie, Hablando con Gina [Hablando con Gina] se publicó en septiembre de 2017 por Myriad Editions. Imparte su curso popular de Historias de la vida real en novelas gráficas en Brighton, donde radica ahora.

Ottilie graduated from Glasgow School of Art, and gained an MA RCA in illustration in 1994. She enjoys creating diary comics about her everyday life, and her work is included in "Brighton-The Graphic Novel". Ottilie's first graphic novel "Talking to Gina" was published by Myriad Editions in September 2017. She runs her popular "Graphic Novels Real Life Stories" course at Phoenix Arts in Brighton, where she is based.

Karolina Jonc Buczek

Drop in the Ocean [Gota en el océano]

Karolina es una ilustradora y diseñadora gráfica polaca radicada en el Sur de Londres. En su práctica, trabaja principalmente con los temas de body-positivity, salud mental, cultura polaca y, a menudo, ofrece un comentario visual sobre las situaciones sociopolíticas de la actualidad. A Karolina le apasiona promover diferentes tipos de cuerpo, empoderamiento femenino y la agenda feminista, además de concientizar sobre los problemas de salud mental a través de sus experiencias personales. Al tratar temas serios, utiliza colores brillantes y, a menudo, se vale del humor en sus ilustraciones. La estética de Karolina se inspira en las caricaturas de los 90 y 2000, la cultura pop y la fantasía mainstream. <https://karolinajoncbuczek.com>

Karolina is a Polish illustrator and graphic designer based in South London. In her practice, she mostly works with themes of body positivity, mental health, Polish culture and often provides a visual commentary on current social and political situations. Karolina is passionate about promoting different body types, women empowerment and feminist agenda, and raising awareness of mental health issues through her personal experiences. Whilst tackling serious subjects, she works with bright colours and often uses humour in her illustrations. Karolina's aesthetic is inspired by 90's/00's cartoons, pop culture and mainstream fantasy. <https://karolinajoncbuczek.com>

Sabba Khan

The Walk Home [La caminata a casa]

Sabba Khan nació y se crio en el Este de Londres. Originalmente formada como arquitecta en la Central Saint Martins y la Universidad de Westminster, Sabba encuadra sus cómics arquitectónicos minimalistas inspirándose en las experiencias vividas de su crianza como inmigrante de segunda generación en una familia de clase trabajadora. Su primera novela gráfica, *The Roles We Play* [Los roles que asumimos] ha ganado el Premio Jhalak 2022 y el Premio Broken Frontier's Break Out Talent '22 (Talento Emergente Traspasando Fronteras 2022). La nominaciones incluyen el Premio Ignatz, el premio Ondaatje de la Royal Society of Literature, el premio de la British Book Design Awards y el premio de la AOI's World Illustrations Awards, así como la nominación a los mejores libros de 2021 de The Guardian. Los colaboradores en la obra gráfica de Khan incluyen el Consejo Británico,

SOAS, NHS, London Borough de Newham, JCWI y la Biblioteca británica. *The Roles We Play* [Los roles que asumimos] se encuentra disponible en los EE. UU. con el título de *What is Home, Mum?* [¿Qué significa "casa", mamá?]. Sabba Khan es codirectora de Khan Bonshek, un bufete arquitectónico establecido por ella misma y su pareja en Stratford, Londres, donde están por completar la etapa final de su casa autoconstruida. También es Profesora Asociada de la Chelsea School of Art (Escuela de Artes de Chelsea).

Sabba Khan is a born and bred East Londoner. Originally trained as an architect at Central Saint Martins and The University of Westminster, Sabba frames her minimal architectural comics through the lived experience of her working class, second generation immigrant upbringing. Sabba's debut graphic novel 'The Roles We Play' has won the Jhalak Prize '22, and Broken Frontier's Break Out Talent '22. Nominations include the Ignatz prize, Royal Society of Literature's Ondaatje Prize, British Book Design Awards and AOI's World Illustrations Awards, as well as being nominated for best books of 2021 in the Guardian. Collaborators for Khan's comics work include The British Council, SOAS, NHS, London Borough of Newham, JCWI and The British Library. *The Roles We Play* is available in the US under the title 'What is Home, Mum?'. Sabba Khan is co-director of Khan Bonshek, an architectural practice set up by her and her partner in Stratford, London, where both are completing the final stages of their self-build home. She is also an Associate Lecturer at Chelsea School of Art.

Woodrow Phoenix

Cover My Face (Cúbreme el rostro)

Woodrow Phoenix es un escritor, artista, ilustrador y diseñador gráfico radicado en Londres. Es conocido por su experimentación audaz con estilos gráficos e ilustrativos, cargados de imágenes que transmiten una mezcla inesperada de lo hermoso con lo inquietante.

Sus cómics y tiras incluyen Donny Digits, una historieta que se publicaba semanalmente en *The Guardian*; The Sumo Family [La familia Sumo], que se publicaba semanalmente en *The Independent* y

luego mensualmente en la revista Manga Mania. The Liberty Cat [El gato de la libertad], publicado trimestralmente en Japón por Kodansha en la revista Morning; SugarBuzz! (en colaboración con el cocreador Ian Carney), una antología de cómics que fue seleccionada por Walt Disney, The Cartoon Network y otras productoras independientes para la televisión. En 2003 dirigió una caricatura basada en los personajes de SugarBuzz!, para The Cartoon Network. Sus libros para niños incluyen Baz the Biz (1999) y Is That Your Dog? [¿Ese es tu perro?] (2001) con el escritor Steve May, y Count Mikula [El conde Mikula] (2006) con el escritor Robin Price. Además, sus libros incluyen Plastic Culture: how Japanese Toys Conquered the World [Cultura plástica: cómo los juguetes japoneses conquistaron el mundo] (2006), Rumble Strip [Banda sonora] (2008), Nelson (2011) escrito junto con Rob Davis.

Woodrow Phoenix is a writer, artist, illustrator and graphic designer based in London. He is known for his free-wheeling experimentation with illustrative and graphic styles, with message-driven pictures offering up an incongruous mix of the cute and the sinister. His comic books and strips include Donny Digits - a comic strip which appeared weekly in *The Guardian*; The Sumo Family, which appeared weekly in The Independent on Sunday and then monthly in Manga Maniamagazine; The Liberty Cat, published quarterly in Japan by Kodansha in Morning magazine; SugarBuzz! (in collaboration with co-creator Ian Carney), an anthology comic that was optioned for television by Walt Disney, The Cartoon Network and other independent production companies. In 2003 he directed an animated cartoon based on characters from SugarBuzz!, for The Cartoon Network. His children's books include Baz the Biz (1999) and Is That Your Dog? (2001) with writer Steve May, and Count Milkula (2006) with writer Robin Price. His books include Plastic Culture: How Japanese Toys Conquered the World (2006), Rumble Strip (2008), Nelson (2011) with Rob Davis.

Sophie Kathleen Stevens

...The end of the night [El final de la noche]

Sophie Kathleen (elle) es una ilustradora y artista radicada en Surrey, Reino Unido. Su obra, enérgica y a menudo política, se centra en su

pasión por el empoderamiento de la comunidad LGBTQ+, el feminismo y lucha contra los tabúes. Posee un diploma en Arte y diseño de la Universidad de Artes Creativas y cree en el uso del arte como forma de activismo. Soph aspira a construir comunidad, promover la igualdad e inspirar a otras a compartir su trabajo en línea, llevando a cabo talleres creativos, clases de artes y trabajando con clientes con ideas afines. Sus enfoques son las ilustraciones editoriales y las campañas mediáticas en las redes sociales. Este proceso involucra una combinación de medios, principalmente enfocándose en la ilustración digital y también incluir la pintura, el trabajo con textiles y escultura. <https://www.sophie-kathleen.co.uk>

Sophie Kathleen (they/them) is an Illustrator and Artist currently based in Surrey, UK. Their vibrant and often political work focuses on their passion for LGBTQ+ empowerment, feminism and tackling taboos. They have a Diploma in Art and Design from the University of Creative Arts and believe in using art as activism. Soph aims to build community, promote equality and inspire others by sharing their work online, running creative workshops, art classes and working with like minded clients. Their focuses are editorial illustrations and impactful social media campaigns. Their process involves a mix of mediums, mainly focusing on digital illustration but also including: painting, textiles and sculpture work. <https://www.sophie-kathleen.co.uk>

Sarah Ushurhe

I was on my way home [Iba de camino a casa]

Sarah Ushurhe es artista, ilustradora y escritora. Añade detalles sutiles e intrincados a su obra con lápiz, experimentando tanto con animales como con formas estáticas. Esto incluye su historia corta en arte estilo GIF, Fanny Eaton: The Forgotten Pre-Raphaelite Model [Fanny Eaton: el modelo olvidado prerrafaelista], que salió al aire como parte del programa Get Animated! BBC Introducing Arts [¡Anímate! La BBC presenta la artes] en el canal BBC Four y también en línea como parte de la serie BBC Arts New Creatives [Nuevos creadores de arte de la BBC]. En 2021, formó parte del elenco artístico del tour digital de Not Quite Right For Us Anthology [No nos queda del todo bien, Antología]. El año pasado, la obra de Sarah apareció en el número de septiembre de la revista Vogue UK en el segmento Vogue's Galery (Galería)

Vogue). Recientemente, su trabajo ha aparecido en espectaculares digitales por todo el Reino Unido y como parte de la residencia artística We are POCC Art Fund.

Sarah Ushurhe is an artist, illustrator and writer. She adds subtle and intricate details to her work with pencil, experimenting with both animated and static forms. This has included her GIF-style art history short 'Fanny Eaton: The Forgotten Pre-Raphaelite Model', which aired as part of the programme 'Get Animated! BBC Introducing Arts' on BBC Four and also online as part of BBC Arts New Creatives series. In 2021, she was an artist as part of the Not Quite Right For Us Anthology digital tour. Last year, Sarah's work featured in the September issue of British Vogue in their Vogue's Gallery segment. Recently, her work featured on digit billboards across the UK as part of the artist in residence We are POCC Art Fund.

Elijah Vardo

Reflection [Reflejo]

Elijah Vardo es un artista, ilustrador y diseñador gráfico romaní, cuya meta es representar la cultura Roma dentro de la comunidad artística y ver la representación que le habría gustado ver de joven.

Elijah Vardo is a Romani artist, illustrator and graphic designer whose goal is to represent the Roma culture within the art community and see representation that he wished was there growing up.

Querida Ella de Merci Roberts—Un poema oral

Querida Ella:

Quisiera que charláramos
tú y yo

¿Será que lo mismo superamos?

Después del confinamiento,
"mejorará" nos dijeron

Algunos se dieron de baja,
y otros se sintieron anulados

A la mayoría,
nos dolía... se perdía.

¡Las rozaduras de sus amarres
Plasmados en sus cuerpos
implumes y asaltados!

Son víctimas sin tregua

Hay algunas veces que,
Dentro de los hogares,
se esconden los horrores, De los que no pueden ocultarse.

Altos son los muros,
Sus tobillos destrozados,
Víctimas sin cura
¡que no pueden escalar!

Así, nos encogimos tanto,
Con tal de perdurar.

A las minorías se les dice
"Deja de quejarte.
Silencio, es hora de parar."

Los hombres las agreden,
con percepciones deformadas
y las mujeres les devuelven el favor,
Se les dice que "paren de llorar".

Los muros nos rechazan,
y la luz no nos entra.
Las incertidumbres nos asustan:

más allá de las paredes,
¿habrá golpes y jalones?

El ulular de las sirenas,

No esperes escuchar
Las leyes, a la policía,
No la hacen trabajar.

#Yotecreo, pa' convencerme,
de la verdad que me acabas de jurar.

Querida Ella:

En el Reino Unido
te cortan las alas,
y coronan reyes,
que no dejan prosperar.

Su sonrisa hipócrita
Disimula sus residencias
construidas con violencias.
Por eso, el letrerote que avisa
de la línea que divide y que reza:
"Proscritas las morenas"

Somos una nación dividida.

El brillo de nuestras joyas
nos ciega.

La sogá que nos ata
más y más me aprieta

No por eso es hora de callarnos.

Los números y los hechos
en línea están, en libros,
pesquisas y en escritos.

Mi corazón me lo dice:
Solo me lo niega

quien los precios establece
ique la borregada se deje engañar!
yo por mi parte los mando a volar.

Querida Ella:

Va más allá de lo pandémico,
lo siniestro, lo sistémico.
No es histórico, como quien reza
"obedezca o al paraíso no ingresa".

Los años de opresión
nos quitaron la obsesión
de hacer nuestras preguntas,
y nos dieron educación

Que lucha implicó, y no bendición.
El maldito regalo que
nosotras nos damos, Es una lección en el presente:
iliberarnos de la Cárcel Patriarcal que dentro de ella nos retiene!

Estas locuciones—
como Las Páginas de Antaño—
son la piel de culebra
que vamos desechando. Sí, es perturbante, pero...

Que las manchas coloniales
No ensucien la vereda,
Y la luz de las estrellas,
Guíe nuestro andar.

Nuestras opciones resultan limitadas,
desde antes nos fueron robadas.
Tuvimos que amotinarnos

pa' recuperarlas.

Y no puedes disimular el empeño de tus palabras

Querida Ella:

Detesto sentirme como lastre,
señalada, a la vez que el mundo
gira incesante.

Estoy dolida.

Los dolores que sentimos, Mientras vamos creciendo,
ahora voy sabiendo, son inmerecidos e infligidos a la vez.

Ya basta, nos dicen, pero créemelo,
Esta historia no ha terminado.

Hoy resulta evidente
que Inglaterra se alzó
sobre sufrimientos de esclavos
que murieron tiempo atrás,
Y que ahora soportamos
De manera similar
Las cadenas que impusieron los pudientes al azar.

Aun matan mujeres. . .

Se inflan sus ganancias
y se hincha su ingreso,
Al mundo que hicimos lo exprimen.
Reclamamos recompensa
Por la sangre derramada
el pasado está escrito,

Los cimientos en su lugar.
Tan claro es,

Más que los astros en el cielo:
No se trata ya de raza o color.

Querida Ella:

Es un dolor sin igual,
Una vergüenza real.
Roban el pan de nuestra boca.
En cambio nada ponen en la mesa.
Dividen y desplazan,
e imitan al patrón.

Aun así, nos dicen,

No seas agresiva.
Retrocede, revierte,

Encuentra otro culpable.

La represión provoca rabia.
Estamos hechas de polvo astral.
En esta casa de cristal,

Su legado cabal,
Los veo aterrorizados.
Los candados se quebraron.
y nos toca renovarlas.
Fíjate en la obra que voy montando:
los archivos, ni se esconden ni se borran.

Querida Ella:

Camina erguida al dirigirte pa'llá.

Ni te atrevas a pisar con cautela
A la vez que avanzas en tu vereda.

Mucho siento que ser tu misma
no te sirva de armadura,
tu arma es tu mente sin fallar.

Recuérdalo, y esto también:

La comunidad es un remedio.
Los astros nos harán brillar.

Querida Ella:

Somos eléctricas.

En este espacio nos tocó crecer,
A la hoguera transitoria vencer.

Mientras la historia avanza
La pluma sobre la hoja traza.

Querida Ella:

Cada quien siente orgullo,
Tú en tu sitio, yo arengando en el mío
Ármate de valor, tu valedora seré

Mientras pasas por la hoguera.

Hasta lo último resistiré, y aún más allá
Tu guardiana en la reja siempre estará.

Querida Ella:

Estamos hechas de polvo astral.