

MENCIÓN ESPECIAL COLECTIVA / SPECIAL MENTION COLLECTIVE

By VestAndPage (Verena Stenke & Andrea Pagnes)

Pachaqueer (Ecuador) Monstras

El documental de 30 minutos sigue a las artistas ecuatorianas PachaQueer: La MoTa (Eduardo Fajardo), La CoCa (Fernando Rodríguez) y a otros miembros del grupo a través de entrevistas entrelazadas con destellos de su trabajo de performance desde 2013. PachaQueer nos permiten entrar en su cosmos de transgresión, transformación, lucha y curación colectiva en este docufilm de impactante producción. Cuerpos disidentes que desafían constantemente lo heteronormativo en un terreno que está empujando los límites y los estereotipos, La CoCa y La MoTa se reúnen y hacen florecer una comunidad en busca de la soberanía de los sistemas opresivos.

En Pachaqueer, vemos el colectivo de performance como un espacio fundamental de apoyo, supervivencia y urgencia comprometido con la (des)creación de mundos. A través de una estética expresiva curada que va desde acciones en vivo subversivas e intervencionistas -a menudo en el espacio público de Quito- hasta la composición de

PROYECTOS ÚNICOS,
LABORATORIO EDITORIAL
Y RESIDENCIAS
ESPACIO DE PRODUCCIÓN,
EXHIBICIÓN E INTERCAMBIOS
EN ARTE ACTUAL

canciones y la realización de películas, celebran la soberanía del cuerpo y del género, la libertad, la belleza y la celebración de la vida y la diversidad. Atraviesan el liminal de la crisis constante, la lucha por la supervivencia y una locura colectiva global alucinante. Siempre elocuentes, pertinentes y con una militancia intrínsecamente política que mira a la interconectividad, trasladan al centro un grito de voces oprimidas durante demasiado tiempo. Cantan ferozmente hasta el centro de nuestros corazones y almas. Cuando las palabras por sí solas no logran marcar la diferencia, y la acción es la única forma de implementar el cambio, el arte y la poesía se convierten en herramientas disponibles para crear una humanidad nueva e inclusiva.

PachaQueer han cumplido con lo que pretende un docufilm basado en la performance: presentar un tema personal, social, político o histórico de una manera objetivamente precisa, informativa, entretenida e incómoda, utilizando imágenes de archivo, entrevistas y declaraciones apoyadas por la narración y su vida real como un acto de revuelta poética.

El arte y el acto performativo colectivo se expanden con PachaQueer desde el individuo sobre el dúo hasta el colectivo y a través de comunidades enteras. En su hiperfísica del ser, crean un futuro denunciando y celebrando a la vez el presente. Su lucha encontró un pico espeluznante el 25 de septiembre de 2022, cuando La MoTa y La CoCa fueron interceptadas por cinco personas armadas en el sur de Quito. La CoCa Rodríguez fue gravemente herida por una bala en el estómago, que le perforó varios órganos. La CoCa fue operada de urgencia y acaba de salir del hospital con pronóstico reservado. En su Instagram, escriben:

Todo esto sucede a menos de un mes del asesinato de nuestra hermana Jessica Martínez en la ciudad de Ambato. Es difícil comprender si la situación que estamos atravesando es la consecuencia de la persecución a líderes y lideresas sociales en Ecuador y en la región; las medidas neoliberales que nos asfixian y desembocan en una delincuencia desmedida o simplemente el odio y discriminación hacia las personas Tras y Travestis.

Muchas de nosotras, quienes hemos vivido la furia, la rebeldía, el amor y el cuidado de una monstra guerrera, de una bruja sin miedo, como es la CoCa, entenderemos el llamado de auxilio y acompañamiento. Por ello invocamos a todas las personas, amigxs, compañerxs de lucha, colectivas y organizaciones que de una u otra forma han compartido procesos, espacios o simplemente una fiesta a lo largo de este camino travesti emancipador que ha significado la PachaQueer en los últimos 10 años, a sumarse en esta causa por la salud y la vida de la CoCa. Hemos iniciado una campaña de recolección de fondos para recibir sus aportes y

PROYECTOS ÚNICOS,
LABORATORIO EDITORIAL
Y RESIDENCIAS
ESPACIO DE PRODUCCIÓN,
EXHIBICIÓN E INTERCAMBIOS
EN ARTE ACTUAL

donaciones a través de una plataforma de crowdfunding a nivel internacional y una cuenta bancaria a nivel local.

Si consideras ser parte de la recuperación de la CoCa, por favor apoya

www.gofundme.com/f/estamosjuntranscoca

ENGLISH

The 30-minute docufilm follows the Ecuadorian art/iv/ists PachaQueer La MoTa (Eduardo Fajardo), La CoCa (Fernando Rodríguez) and other group members through interviews interweaved with glimpses of their performance work since 2013. PachaQueer allows us to enter their cosmos of trespassing, transformation, struggle and collective healing in this strikingly produced docufilm. Dissident bodies that constantly challenge the heteronormative on a ground that is pushing boundaries and stereotypes, La CoCa and La MoTa gather and bring to flourish a community in search of sovereignty from oppressive systems.

In Pachaqueer, we see the performance collective as a fundamental space of support, survival and urgency engaged in the (un-)making of worlds. Through a curated expressive aesthetic that ranges from subversive, interventionist live performances –often in public space in Quito– over songwriting and filmmaking, they celebrate body and gender sovereignty, freedom, beauty and the celebration of life and diversity. They are trespassing the liminal of constant crisis, survival struggle and a global collective hallucinatory insanity. Always eloquent, pertinent, and with an inherently political militancy looking on interconnectivity, they shift a scream of voices too long oppressed from the margins to the center. They fiercely sing-scream themselves into the core of our hearts and souls. When words alone fail to make a difference, and action is the only way to implement change, art and poetry become available tools for creating a new, inclusive humanity.

Pachaqueer have fulfilled what a performance-based docufilm aims: to present personal, social, political or historical subject matter in a factually accurate, informative, entertaining uncomfortable manner, using archival footage, interviews and statements supported by narration and their real life as an act of poetic revolt.

Art and the collective performative act expands with PachaQueer from the individual over the duo to the collective and through entire communities. In their hyperphysics of being, they create a future by both denouncing and celebrating the present. Their struggle found a horrifying peak on September 25, 2022, when La MoTa and La CoCa were

PROYECTOS ÚNICOS,
LABORATORIO EDITORIAL
Y RESIDENCIAS
ESPACIO DE PRODUCCIÓN,
EXHIBICIÓN E INTERCAMBIOS
EN ARTE ACTUAL

intercepted by five armed people in the south of Quito. CoCa Rodríguez was seriously wounded by a bullet in the stomach, which perforated several organs. CoCa underwent emergency surgery and has just been released from the hospital with a reserved prognosis. On their Instagram, they write:

All this is happening less than a month after the murder of our sister Jessica Martínez in the city of Ambato. It is difficult to understand if the situation we are going through is the consequence of the persecution of social leaders in Ecuador and in the region, the neoliberal measures that suffocate us and lead to excessive delinquency, or simply the hatred and discrimination towards trans and transvestite people. Many of us, who have experienced the fury, the rebellion, the love and care of a warrior monster and care of a warrior monster, of a witch without fear, as is La CoCa, will understand the call for help and accompaniment. That is why we invite all people, friends, comrades in struggle, collectives and organizations that, in one way or another, have shared processes, spaces or simply a party along this emancipatory transvestite path that has meant the PachaQueer in the last 10 years, to join in this cause for the health and life of La CoCa. We have started a fundraising campaign to receive your contributions and donations through an international crowdfunding platform and a local bank account.

If you consider being part of CoCa's recovery, please support

www.gofundme.com/f/estamosjuntranscoca

VestAndPage

www.vest-and-page.de

Desde 2006, la artista alemana **Verena Stenke** y el artista y escritor de origen veneciano **Andrea Pagnes** han trabajado juntos como VestAndPage y han obtenido reconocimiento internacional en los campos del arte de la performance, del cine basado en la performance, con escritura, publicaciones y óperas colectivas de performance y proyectos artísticos comunitarios temporales. Durante más de una década, VestAndPage han explorado el arte de la performance y el cine como fenómeno a través de su práctica creativa colaborativa, así como de la investigación artística teórica y los proyectos de curaduría. Sus obras se han presentado en museos, galerías, teatros, cines y diversos lugares de todo el mundo. Se dedican a un enfoque poético en el cine experimental y personal basado en el arte de la performance, cuestionando la percepción de la realidad y cómo procesamos y almacenamos la información. Para VestAndPage, el cine y la performance pueden engañar al espacio-tiempo, abrir el inconsciente como recipiente creativo y revelar procesos y relaciones al vincular personas, cosas y sucesos aparentemente desconectados.

La práctica artística de VestAndPage es contextual y sensible a la situación, concebida psico-geográficamente en respuesta al entorno natural, los contextos sociales, los lugares

PROYECTOS ÚNICOS,
LABORATORIO EDITORIAL
Y RESIDENCIAS
ESPACIO DE PRODUCCIÓN,
EXHIBICIÓN E INTERCAMBIOS
EN ARTE ACTUAL

históricos y las arquitecturas. Suelen trabajar en "lugares delgados", en los que las fronteras entre espacios y tiempos son las más frágiles, espacios liminales en los que los mundos se acercan. En sus obras, se mueven entre lo invisible y lo imprevisto, lo no dicho, lo olvidado y lo reprimido. Indagan en el arte de la performance como una urgencia para explorar los cuerpos físicos, mentales y espirituales, donde los momentos de crisis suelen ver el cruce de fronteras por la ruptura con las normas y los órdenes presuntos, para interactuar con la materia efímera del arte y la existencia. En una "poética de las relaciones" en curso, se mueven en un encuentro con el otro.

Entre 2010 y 2012 produjeron su trilogía de cortometrajes basados en la performance "sin∞fin" en la Antártida, la Patagonia, Tierra del Fuego y la India. Entre 2014 y 2018, VestAndPage produjeron "Plantain", película artística basada en su caminata performativa de un mes desde el norte de Alemania a través de Polonia hasta la región rusa de Kaliningrado en mayo/junio de 2015. El proyecto se basa en hechos históricos reales de la huida de la familia de Stenke en el éxodo civil de la antigua Prusia Oriental en el invierno de 1945. En 2020 publicaron "Poetics of Relations - A Manifesto On Performance-Based Filmmaking" como un artículo de vídeo sobre su práctica en el Journal of Embodied Research. Ese mismo año produjeron "ANAM CARA - Mirror in the Mirror" a través de la co-creación en encierro con 22 artistas internacionales de performance, así como "AMOR AND PSYCHE (In Times of Plagues)", un corto sobre la naturaleza del aliento.

Actualmente están en fase de postproducción de su largometraje basado en la performance "STRATA" sobre el tiempo profundo, realizado en colaboración con más de 20 artistas y científicos en las cuevas del Jura de Suabia. Están desarrollando "momentum", una serie de conversaciones en vídeo sobre temas existenciales con gente del arte, la cultura y la ciencia.

Son autores y productores de muchas otras obras de performance en vivo, videoarte y de cortos experimentales basados en la performance, y son profesores del Master of Performance Practice de Arnhem (NL), así como fundadores y directores de la Venice International Performance Art Week (IT). Actualmente viven en Alemania y Venecia.

ENGLISH

Since 2006, German artist **Verena Stenke** and Venetian-born artist and writer **Andrea Pagnes** have worked together as VestAndPage and have gained international recognition in the fields of performance art, performance-based film, writing, publishing and collective performance operas and temporary community art projects. For over a decade, VestAndPage have explored performance art and film as a phenomenon through their

PROYECTOS ÚNICOS,
LABORATORIO EDITORIAL
Y RESIDENCIAS
ESPACIO DE PRODUCCIÓN,
EXHIBICIÓN E INTERCAMBIOS
EN ARTE ACTUAL

collaborative creative practice, as well as theoretical artistic research and curatorial projects. Their works have been presented in museums, galleries, theatres, cinemas and various venues around the world. They are dedicated to a poetic approach in experimental and personal film based on performance art, questioning the perception of reality and how we process and store information. For VestAndPage, film and performance can cheat space-time, open up the unconscious as a creative vessel and reveal processes and relationships by linking seemingly unconnected people, things and events.

VestAndPage's artistic practice is contextual and situationally sensitive, psychogeographically conceived in response to the natural environment, social contexts, historical sites and architectures. They often work in 'thin places', where the boundaries between spaces and times are at their most fragile, liminal spaces where worlds come together. In their works, they move between the invisible and the unforeseen, the unspoken, the forgotten and the repressed. They investigate performance art as an urgency to explore physical, mental and spiritual bodies, where moments of crisis often see the crossing of boundaries by breaking with norms and presumed orders, to interact with the ephemeral matter of art and existence. In an ongoing "poetics of relationships", they move in an encounter with the other.

Between 2010 and 2012 they produced their trilogy of short films based on the performance "sin∞fin" in Antarctica, Patagonia, Tierra del Fuego and India. Between 2014 and 2018, VestAndPage produced "Plantain", an art film based on their month-long performative walk from Northern Germany through Poland to the Russian region of Kaliningrad in May/June 2015. The project is based on real historical events of the flight of Stenke's family in the civilian exodus from former East Prussia in the winter of 1945. In 2020 they published "Poetics of Relations - A Manifesto On Performance-Based Filmmaking" as a video article about their practice in the Journal of Embodied Research. In the same year they produced "ANAM CARA - Mirror in the Mirror" through co-creation in confinement with 22 international performance artists, as well as "AMOR AND PSYCHE (In Times of Plagues)", a short film about the nature of breath.

They are currently in post-production on their feature film based on the performance "STRATA" about deep time, made in collaboration with more than 20 artists and scientists in the caves of the Swabian Jura. They are developing "momentum", a series of video conversations on existential issues with people from art, culture and science.

They are authors and producers of many other live performance works, video art and experimental performance-based short films, and are lecturers at the Master of

ARS CONTINUA

PROYECTOS ÚNICOS,
LABORATORIO EDITORIAL
Y RESIDENCIAS
ESPACIO DE PRODUCCIÓN,
EXHIBICIÓN E INTERCAMBIOS
EN ARTE ACTUAL

Performance Practice in Arnhem (NL), as well as founders and directors of the Venice International Performance Art Week (IT). They currently live in Germany and Venice.