

# The Red Hood Project



Isabel Llaguno



# El Proyecto Red Hood

*The Red Hood Project*

Isabel Llaguno

The RED HOOD project  
Por Isabel Llaguno  
New York 2018

Catálogo de tesis presentada a  
MFA Fine Arts Program  
School of Visual Arts, New York

The RED HOOD project  
By Isabel Llaguno  
New York 2018

Thesis catalog presented to the  
MFA Fine Arts Program  
School of Visual Arts, New York

Isabel Llaguno  
isabelllaguno69@gmail.com  
<http://www.isabelllaguno.com/>  
+593 998595719  
+1 3477813632









## Prefacio

### *Preamble*

Nací y crecí en la ciudad de Quito, entre montañas, falsas creencias y gente católica. La ciudad es la capital de Ecuador, un hermoso y pequeño país Sudamericano que lleva el nombre de la línea imaginaria que divide el planeta en dos hemisferios. En este lugar, como en la mayoría del mundo, la violencia sexual no es nueva y está en todas partes. Yo fui abusada sexualmente por un vecino, alguien considerado un amigo de la familia cuando tenía entre siete y ocho años. No pude entender lo que me sucedió hasta que tuve una clase de educación sexual en el colegio; entonces comprendí que fui víctima de una violación, y que lamentablemente no estaba sola. Una amiga cercana compartía la misma historia, y descubrí que la tercera parte de la población femenina sufre de este tipo de abuso. Me tomó mucho tiempo, casi dos décadas para entender lo que sucedió, para reconocerme como una víctima y sobreviviente, y no la mujer culpable que la moral conservadora me hizo creer. Este trabajo es parte de mi viaje contado a través del *Proyecto Red Hood*.

I was born and raised in the city of Quito, between mountains, false beliefs, and conservative Catholics. The city is the capital of Ecuador, a beautiful small South-American country named after the imaginary line that divides the planet into two hemispheres. In this place, as in most of the world, sexual violence is not new and it is everywhere. I was sexually abused by a neighbor, someone considered a family friend when I was between seven and eight years old. I could not understand what happened to me until I had a sex education class in high school; I comprehended that I was a victim of rape, but also sadly that I was not alone. A close friend shared the same story, and I discovered that a third of the world's female population suffered this kind of abuse. It took me a long time, almost two decades, to understand what happened, to recognize myself as a victim and survivor, and not the guilty woman that conservative morals made me believe. This is part of my journey, told through the *Red Hood Project*.



*Red hood and the wolf (1)*  
Fotografía digital  
Digital photography  
2018

## Estrategias La caperuzza

### *Red Hood strategies*

Mi trabajo se alinea a la lucha feminista que desde los años '70s busca subvertir las normas de representación social de la mujer, los relatos y discursos que consumimos. El *Proyecto Red Hood* reclama una revisión de nuestros hábitos, historias del día a día e imágenes que naturalizan la violencia. Para modificar esta realidad, creo que es importante desmontar los viejos relatos de niñas débiles y delicadas, empoderando a la víctima como respuesta a un acto violento. Con esta idea en mente desarrollé una serie de piezas de arte que se apropian del cuento de la Caperucita Roja para subvertir y empoderar a la protagonista.

My work aligns with the feminist fight that since the '70s seeks to subvert the norms of the social representation of women, the stories, and discourses that we consume. The *Red Hood Project* demands a revision of our habits, everyday stories, and images that naturalize violence. In order to modify this reality, I believe that it is important to dismantle the old stories of weak and delicate girls and empower the victim in response to violent acts. With this idea in mind, I developed a series of artworks that appropriates of *The Little Red Riding Hood* to subvert and empower the protagonist.



## La caperucita y el lobo: Una propuesta artística de justicia poética

### *Little red riding hood and the wolf: An artistic proposal of poetic justice*

En este texto, haré un análisis de dos obras del *Proyecto Red Hood* (2018) que reúne una serie de fotografías y video performances realizados a partir de una experiencia traumática en mi niñez. En este proyecto, empleo el arte como un medio de catarsis con el propósito de curar las heridas psicológicas que resultaron del abuso. Analizaré el video, *Grandma's house* (2018), que recrea el trauma vivido, utilizando muñecas de fieltro y una escenografía que recuerda a una casa de muñecas. De la misma manera, me referiré al performance, *In the Woods* (2017-2018), que transforma la narrativa de una pesadilla recurrente. Estas obras modifican la historia de abuso sexual infantil.

El proyecto *Red Hood* es parte de un proceso de sanación este trabajo me sirvió como medio catártico para expulsar y aliviar el trauma que fue reprimido. Luego de encarnar el personaje de la Caperucita en la obra, *Red hunter* (2017), empecé con la primera parte el proyecto: la reconstrucción de los hechos del abuso sexual como una forma de crear evidencia de una experiencia que no tiene testigos. Posteriormente trabajé en vencer

In this text, I will analyze two pieces of the *Red Hood Project* (2018) that bring together a series of photographs and video performances based on my childhood traumatic experience. In this project, I use art as a medium of catharsis with the purpose of healing the psychological wounds that resulted from the abuse. I will analyze the video, *Grandma's house* (2018), that recreates the lived trauma using felt dolls and a scenography that resembles a dollhouse. Similarly, I will refer to the performance, *In the Woods* (2017-2018), which transforms and uses the narrative of a recurring nightmare. This artwork transforms the story of child sexual abuse.

The *Red Hood project* is part of a healing process in a cathartic way, this work helped me to relive and expel the trauma that was repressed. After the embodiment of the character of the Little Red Riding Hood in the piece, *Red hunter* (2017), I started the first part of the project: the reconstruction of the facts of the sexual abuse as a way to create evidence of an experience that had no witness. Then, I worked to defeat the trauma. For this, I carried out an almost ritual action





**PAL**  
Pedro Alonso López  
(*Monstruo de los Andes / Monster of the Andes*)

315 tizas, fragancias dulces / 315 Chalks, sweet fragrances  
Instalación / Installation  
2016

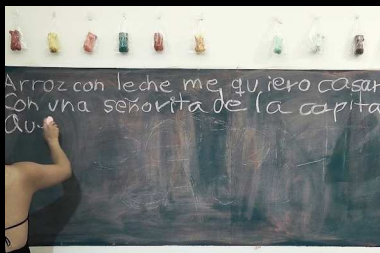


que no tiene testigos. Posteriormente trabajé en vencer el trauma, para esto hice una acción casi ritual en la que puedo matar al lobo metafóricamente. Este proceso de creación significó el desarrollo de una metodología que tuvo un impacto terapéutico en mi vida.

Es importante aclarar que mi trabajo artístico se enfoca en el análisis crítico y el cuestionamiento de las formas de representación de la mujer en medios de comunicación, cuentos, imágenes y en otros productos culturales de consumo masivo. La investigación alrededor de la problemática del abuso sexual infantil, nace de la necesidad de poner en debate este tema, muchas veces estigmatizado, escondido e ignorado por la propia familia de la víctima, problema que afecta a un tercio de la población mundial. Con esta idea en mente realicé la instalación, *PAL* (2016) y dos performances: *Me quiero casar* (2017) y *Mala mujer* (2017). La experiencia de estos trabajos previos me sirvió como punto de partida para el *Proyecto Red Hood*, ya que cuestionan los contenidos misóginos de diferentes productos culturales que son consumidos sin ninguna restricción etaria y que denigran, discriminan, y promueven la cosificación sexual y violencia contra la mujer.

in which I can kill the wolf metaphorically. This process meant the development of a methodology that had a therapeutic impact on my life.

It is important to clarify that my artistic work focuses on the questioning and critical analysis of ways women are represented in mass media, stories, images and other cultural products of mass consumption. The investigation around the problematic of child sexual abuse comes from the need to put this issue into debate, as this is a problem that affects a third of the world population. It is often stigmatized, hidden and ignored by the victim's own family. With this idea in mind, I made the installation, *PAL* (2016), and two performances, *Me quiero casar* (2017) and *Mala mujer* (2017). The experience from these previous works served as a starting point for the *Red Hood Project* because they question the misogynist content of different cultural products that are consumed with no age restriction. That denigrate, discriminate, and promote sexual objectification and violence against women.



***Me quiero casar***

*(Letra de la canción infantil Arroz con leche /  
Lyrics of the nursery rhyme Rice pudding)*

Performance 11:50"

Video still

2017



Bad woman, she doesn't have a heart, Bad woman, she doesn't have a heart (x2)



Kill her, kill her, kill her, kill her. She doesn't have a heart, bad woman (x2)



Bad woman, she doesn't have a heart. Bad woman, she doesn't have a heart (x2)

*Mala Mujer*

Canción original: Mala mujer de La Sonora Matancera  
 / Original song: "Mala mujer" by La Sonora Matancera

Performance 03:20"

Video still

2017



## La caperucita, el cuento y la violación

### *The Little Red Riding Hood, the fairy tale, and the violation*

En 1697 el cuento de la Caperucita Roja fue publicado en Europa,<sup>1</sup> uno de los cuentos de hadas más populares, se ha adaptado, traducido y difundido a nivel mundial. Originalmente una historia que proviene de la tradición oral medieval, La Caperucita Roja advierte de los peligros que acechan a las jóvenes mujeres. Las niñas no deben pasear solas, pues el 'lobo' feroz de insaciable apetito vive en el bosque esperando una bella presa. Contrario a esta moraleja y de acuerdo con lo que revelan las estadísticas,<sup>2</sup> el peligro que acecha a las mujeres y niñas no siempre vive en el bosque ni es un extraño, en su mayoría el perpetrador está en su casa o en la de alado.

La feminista Susan Brownmiller argumenta que “las mujeres son entrenadas para ser víctimas de abuso sexual” y señala a la Caperucita Roja como una parábola de esto.<sup>3</sup> Ella dice que “La violación se filtra en la conciencia de nuestra infancia con grados imperceptibles. Incluso antes de aprender a leer, se nos ha

In 1697 *The Little Red Riding Hood* was published in Europe,<sup>1</sup> one of the most universal and popular fairy tales that has been adapted, translated into several languages, and spread worldwide. Originally a story of the medieval oral tradition, it passes on the moral of the dangers that little girls face. They should not walk alone since the ferocious 'wolf' of insatiable appetite lives in the forest waiting for a beautiful, lonely prey. Contrary to the moral of *The Little Red Riding Hood* and according to statistics,<sup>2</sup> for women and girls the danger lurks not just in the woods and is not always a stranger; the peril is mostly at home or next door.

The feminist Susan Brownmiller, argues that “women are trained to be raped victims” and points to *The Red Riding Hood* as a parable of it.<sup>3</sup> She says that “Rape seeps into our childhood consciousness by imperceptible degrees. Even before we learn to read we have become indoctrinated into a victim mentality”. *The Little Red Riding Hood* tells the story of a

<sup>1</sup> La primera publicación conocida de 1697 es atribuida a Charles Perrault, su título original es “Le Petit Chaperon Rouge”. Charles Perrault, *Contes du temps passé*. (Paris: L. Curmer, 1843)

<sup>2</sup> Según la información de instituciones como la OMS y ONU una de cada tres mujeres en el mundo es víctima de violencia física o sexual y de las cuales aproximadamente el 60% es menor de edad y el 80% conoce al perpetrador

<sup>3</sup> Susan Brownmiller, *Against our will. Men, Women and Rape*. (New York: Simon and Schuster, 1975). Pág. 310. Traducción de la autora del texto original en inglés.

<sup>1</sup>The first known publication of 1697 is attributed to Charles Perrault, the original title is “Le Petit Chaperon Rouge”. Charles Perrault, *Contes du temps passé*. (Paris: L. Curmer, 1843)

<sup>2</sup> According to information from institutions such WHO and UNO, one of each three women in the world are victims of physical or sexual violence from witch around 60% are younger than 18 years old, 80% know the perpetrator.

<sup>3</sup> Susan Brownmiller, *Against our will. Men, Women and Rape*. (New York: Simon and Schuster, 1975). Page. 310.

aleccionado mentalmente, para ser víctimas”. El cuento de la Caperucita relata la historia de una pasiva y bella niña de capa roja, su abuela, y el lobo feroz que ocupa el papel de violento villano que quiere saciar sus deseos de alimentarse con la niña y su abuela. Algunas versiones incluyen al leñador, representado como el héroe masculino que tiene la labor de salvar a las indefensas mujeres. Según Brownmiller la famosa conversación entre el lobo vestido como la abuelita y la Caperucita Roja revela el rol de víctima. Esta última se asombra por el tamaño de los ojos, brazos y dientes y el lobo responde que éstos le sirven para ver, agarrar y comer mejor. La pequeña niña permanece quieta frente al gran lobo malo, pues él, parece ser más fuerte e imposible de vencer, esto exhibe lo que Brownmiller identifica como el “comportamiento femenino establecido”.

Jack Zipes en su texto *Fairy Tales and the Art of Subversion* (1982), explica el carácter civilizatorio de los cuentos de hadas y menciona como Charles Perrault (autor de la Caperucita roja y muchos otros cuentos infantiles) “estableció estrictos estándares de comportamiento que estaban destinados a regular y limitar el desarrollo natural de los niños, así como regular las relaciones sexuales y comportamiento social de jóvenes adultos”.<sup>4</sup> Las enseñanzas de estos cuentos se

beautiful passive girl, her grandma, a big bad wolf who plays the role of the violent villain who wants to satisfy his desires to feed himself with the girl and her grandma. Some versions include a woodsman represented as the masculine hero with the task of saving the helpless women. According to Brownmiller, the famous conversation between the wolf dressed up like grandma and Little Red Riding Hood reveals the roles of the victims. The latter is amazed by the size of its eyes, arms and teeth. The wolf replies that these help him to see, grab and eat better. The little girl stays still while facing the big bad wolf, because, it seems stronger and impossible to fight, exhibiting what Brownmiller identified as “established feminine behavior.”

Jack Zipes, in *Fairy Tales and the Art of Subversion* (1982), explains the civilizing character of the fairy tale, and mentions how Charles Perrault (author of Little Red Riding Hood and other children stories) “set(s) stringent standards of comportment that were intended to regulate and limit the nature of children’s development and regulate the sexual relations and social comportment of young adults.”<sup>4</sup> The morals of his stories have been used and repeated as a strategy to maintain some ‘ideals’ and roles of gender and sexuality. These fairy tales were not designed just to entertain and amuse, but also to instruct ideologically.

Jack Zipes, *Fairy Tales and the Art of Subversion: The Classical Genre for Children and the Process of Civilization* (New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2006) Pág. 32.  
Traducción de la autora del texto original en inglés.

<sup>4</sup> Jack Zipes, *Fairy Tales and the Art of Subversion: The Classical Genre for Children and the Process of Civilization* (New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2006) Page. 32.

han usado y repetido como una estrategia para sostener ciertos 'ideales' y roles género y sexualidad. Estos cuentos de hadas no solo fueron diseñados para entretener y divertir, sino también para instruir ideológicamente.

Cuentos como la Caperucita Roja forman parte de un sistema patriarcal, que crea historias alrededor del discurso de la organización social, donde la autoridad es ejercida por el hombre, por lo tanto los privilegios sociales, culturales y económicos son depositados en el varón sobre la mujer. La naturalización de este discurso patriarcal, se lo puede entender desde teoría de la performatividad de género propuesta por Judith Butler. Ella plantea que el género y el sexo se crean socialmente como si fuera un show, un acto, una acción performativa, pues son un modelo de discurso autoritario, que aludiendo a su propio poder, produce lo que dice. Es decir, el poder hegemónico patriarcal y heteronormado actúa como un discurso que crea realidades socio-culturales.<sup>5</sup> Los cuentos de hadas, junto con varios mecanismos moralizantes, crean identidades de género, establecen roles, actitudes y hábitos que ubican a la mujer como un subalterno en estado de vulnerabilidad.

El aspecto performativo<sup>6</sup> de las imágenes e historias que consumimos tiene un impacto en

Carlos Duque, *Judith Butler y la teoría de performatividad del género*. (Cali: Revista de educación y pensamiento, colegio hispanoamericano 2010) Pág. 87. Author's translation from the original text in English.

Tales like the Little Red Riding Hood are part of a patriarchal system, which creates stories around the discourse of social organization where the authority is exercised by men, therefore the social, cultural and economic privileges are vested in the male above female. The naturalization of this patriarchal discourse could be understood through the theory of gender performativity proposed by Judith Butler. She argues that gender and sex are created socially as if they were a show, a play-out, a performative action. They are models of authoritarian speech that allude to its own power to produce what they say. In other words, the heterocentric and patriarchal hegemonic power acts as a discourse that creates socio-cultural realities.<sup>5</sup> Fairy tales, along with several moralizing mechanisms, create identities of gender, establish roles, attitudes and habits that locate women as a subaltern in a state of vulnerability.

The performative<sup>6</sup> aspect of the images and stories we consume has an impact in our daily life. In other words, taking into account that most of society is

<sup>5</sup> Carlos Duque, *Judith Butler y la teoría de performatividad del género*. (Cali: Revista de educación y pensamiento, colegio hispanoamericano 2010) Page. 87. Translation of the author of the original text in Spanish.

<sup>6</sup> The first notion of linguistic performativity was presented in the text by John Austin "How to Do Things with Words". The performative statements are defined as those statements that produce the reality that are describing. For example: a marriage declaration or an order imposed by a hierarchical superior. John L. Austin, *Cómo hacer cosas con palabras, palabras y acciones*. (Barcelona: Paidós Ibérica 1991)

nuestra vida diaria. En otras palabras, y teniendo en cuenta que esta es una sociedad oculo centrada en su mayoría, en gran parte aprendemos de lo que vemos repitiendo acciones e ideas que se presentan en los medios de comunicación masivos. Los arquetipos de feminidad y masculinidad son enseñados y mantenidos por varias instituciones como la escuela, la familia, la iglesia y los medios. Las principales historias que se cuentan a las niñas y niños en estos espacios, usualmente contienen lo que el folclorista soviético Vladimir Propp identifica como los tipos de personajes de cuentos de hadas e historias populares.<sup>7</sup> En estas historias hay un villano, un ayudante o donador, la princesa y el padre, el emisario, el héroe y el falso héroe. Los personajes que intervienen tienen roles que pueden ser intercambiados y encarnados por uno o diferentes sujetos. El principal problema con este modelo de historias, es que su estructura responde al sistema patriarcal en el cual las princesas son bellas e inocentes, siempre necesitan ayuda y ser salvadas por el héroe. El villano, si es hombre, generalmente quiere comerla o casarse con ella como un acto de posesión sobre el cuerpo de femenino.

oculocentric, in great measure we learn from what we see, repeating actions and ideas that are presented in the mass media. The archetypes of femininity and masculinity are taught and maintained by different social institutions, such as the school, family, church and media. The mainstream stories that are told to children in these spheres usually contain what the Soviet folklorist, Vladimir Propp, identified as character types in traditional folktales and fairytales.<sup>7</sup> In these stories there is a villain, a donor and helper, the princess and her father, the dispatcher, the hero and false hero. The characters that intervene in the stories have roles that might shift and could be embodied in one or a different subject. The main problem with this model of storytelling is that the structure responds to a patriarchal system where the princesses are beautiful and naive, always in need to be rescued by the hero. The villain, if male, usually wants to eat or marry her, as an act of possession of the female body.

<sup>6</sup> La primera noción de la performatividad lingüística fue presentada en el texto de John Austin "Cómo hacer cosas con palabras". Las declaraciones performativas son definidas como aquellas declaraciones que producen la realidad que describen. Por ejemplo: una declaración de matrimonio o una orden impuesta por un jerarquico superior.

John L. Austin, *Cómo hacer cosas con palabras, palabras y acciones*. (Barcelona: Paidós Ibérica 1991)

<sup>7</sup> Vladimir Propp, *Morphology of the Folktale* (Austin: University of Texas Press 1968)

<sup>7</sup> Vladimir Propp, *Morphology of the Folktale* (Austin: University of Texas Press 1968)







## Otros cuentos con final feliz

### *Other stories with happy endings*

Decidí encarnar los personajes de la víctima y del héroe, pues durante el proceso de producción de este proyecto me expuse al recuerdo traumático repetidamente, hasta que este adquirió otro significado y dejó de causarme daño. Este proceso de encarnación fue una forma de auto-terapia donde me convertí en mi propio héroe. Las acciones performativas de este proyecto me permitieron en gran medida superar los efectos del trauma. Las performances, fotografías y vídeos presentes a continuación en este libro cuentan una historia diferente de la Caperucita Roja.

El *Proyecto Red Hood* tiene su origen en el otoño de 2016, cuando decidí buscar información personal de Wellington Francisco Barros Sánchez, la persona que abusó sexualmente de mí. Yo quería amenazarlo y tomar venganza porque él está libre y nunca fue condenado.<sup>8</sup> Conociendo su nombre y con ayuda de internet conseguí su número de identificación Ecuatoriana, lugar de trabajo y una fotografía donde se lo ve sonriente. El ver su imagen me dio náusea, por lo que supe que debía trabajar con esa fotografía. Empecé rompiéndola en pequeños pedazos para luego pegarlos y construir una manta, no puede

I decided to embody the characters of the victim and the hero because during the making of this project I exposed myself to the traumatic memory repeatedly, until it acquired a different meaning and stopped hurting me. This process of incarnation was akin to an auto-therapy through which I became my own hero. The performative actions of this project to a large degree allowed me to overcome the trauma. The performances, photographs and videos presented below tell a different story of the Little Red Riding Hood.

*The Red Hood Project* has its origins in fall of 2016 when I decided to find information of Wellington Francisco Barros Sánchez, the person who abused me sexually. I wanted to threaten him and take revenge because he is free and was never condemned.<sup>8</sup> Knowing his name and using the internet, I found his Ecuadorian identification number, place of work and a photograph of him smiling. Seeing his image made me nauseous, so I knew I had to work with that photograph. I started by ripping it up into small pieces and then gluing them together and build a blanket. I was not able to finish this piece because I did not feel good

<sup>8</sup> Número de denuncia 170101817060953, Fiscalía General del Estado, Ecuador.

<sup>8</sup> Report number 170101817060953, State Attorney General's Office, Ecuador.



*Red Hunter*  
Fotografía digital  
Digital photography  
2017

terminar esta pieza pues no me sentía bien emocionalmente. Al final la destruí por completo y fue entonces cuando caí en cuenta que este proceso de destrucción fue liberador - el hecho de hacer desaparecer su rostro con mis manos era un proceso catártico.

El proyecto *Red Hood* inició formalmente con el foto-performance, *Red Hunter* (2017) que es la personificación de la Caperucita Roja y el leñador. Para esta obra, diseñé y cosí mi propia caperucita roja. Esta peculiar prenda de vestir funciona como un símbolo con diferentes interpretaciones. El color rojo puede ser fácilmente asociado con la sangre menstrual, haciendo referencia a la edad cuando una 'niña pasa a ser mujer'. De igual manera, puede ser un significante de la sangre de la abuela que fue devorada, y un presagio del destino de la pequeña niña. Otra interpretación, considera que Charles Perrault introdujo la capa roja en la historia porque en el siglo XVII el color rojo era considerado inapropiado para 'mujeres decentes' pues representaba el pecado.<sup>9</sup> Mi capa roja hecha a mano funciona como una armadura acogedora que uso para protegerme de la realidad de vivir con un trauma. Su complemento es un hacha roja, para vencer al lobo, y también actúa como símbolo del héroe que salva a la Caperucita.

emotionally. In the end, I destroyed it completely and at that moment I realized that the process of destruction was liberating making his face disappear with my hands was cathartic.

The *Red Hood Project* started formally with the photo-performance, *Red Hunter* (2017). This is the personification of the Little Red Riding Hood and the woodsman. For this I designed and sewed my own red hood. The peculiar clothing works as a symbol with different interpretations. The color red could be easily associated with menstrual blood, referencing the age when 'a girl becomes a woman'. In the same way, it could be a signifier of the blood of the grandma who was devoured. It could also be an omen of the little girl's destiny. Another interpretation considers that Perrault introduced the red cape in history because in the 17th century the color red was considered inappropriate for 'decent women' as it represented sin.<sup>9</sup> My handmade hood functions as a cozy armor used to protect myself from the reality of living with trauma. It was complemented by a red ax a weapon to defeat the wolf, and as a symbol of the hero that saves the little girl from it.

<sup>9</sup>Tolovaj Wordsmit, "The Little Red Riding Hood: Summary and Symbols Explained", Owlcation November 12, 2016, [https://owlcation.com/humanities/red\\_riding\\_hood](https://owlcation.com/humanities/red_riding_hood)

<sup>9</sup>Tolovaj Wordsmit, "The Little Red Riding Hood: Summary and Symbols Explained", Owlcation November 12, 2016, [https://owlcation.com/humanities/red\\_riding\\_hood](https://owlcation.com/humanities/red_riding_hood)



*Grandma's house*  
Video 02:23"  
Video still  
2018

## La casa de la abuelita y el bosque

### *Grandma's house and the woods*

En el video, *Grandma's house* (2018), uso muñecas para expresar lo que no puede ser dicho, esta es una técnica bien conocida en terapia y usada por la policía para recibir testimonios y denuncias de niñas y niños. Elaboré mis propias muñecas para performar el evento traumático sobre un escenario hecho a mano. Uno de los personajes que creé, es una pequeña niña de piel marrón claro, oscuro y largo cabello, y grandes ojos. Ella viste una falda azul de escuela y una blusa blanca. El otro personaje es un hombre mayor que lleva puesto una máscara de lobo y garras. Adoptando la estética de juguetes infantiles, las muñecas y los objetos del cuarto están hechos con fieltro, produciendo la apariencia de peluches.

La muñeca de la niña y el lobo interpretaron varias escenas que recrean el trauma de mi infancia. Esta acción fue documentada en el video, *Grandma's house* y la serie de fotografías, *What big hands you have!* (2018). Este proceso me permitió a través del lente de la cámara verme a mi misma siendo abusada. Estas imágenes muestran no sólo un hecho personal, sino un fenómeno del que son víctimas muchas mujeres en el mundo. Yo creo que no podremos encontrar una solución al abuso y a la violencia sexual, mientras no

In the video, *Grandma's house* (2018), I use dolls to express what cannot be said. This is a well-known technique in therapy, and has been used by the police to work with and record statements of abused children. I made my own dolls to perform the traumatic event on a handmade stage. One of the characters that I created is a small girl with light brown skin, dark and long hair, and big eyes. She wears a blue school skirt and a white blouse. The other character is an older man wearing claws and a wolf mask. Adopting the aesthetic of childrens toys, the dolls and the objects of the room are made with felt, which made them look like stuffed animals.

The little girl and the wolf dolls performed several scenes that recreate my childhood trauma. This was documented in the video above-mentioned and the photographic series, *What big hands you have!* (2018). This process allowed me to see myself being abused through the camera lens. These images show not just a personal experience, but also a plight of which many women are victims in the world. I believe we will not be able to find a solution for sexual abuse and violence, as long as we do not admit as a society that there is a problem. And that requires that victims and



*What big hands you have! (1)*  
Fotografía digital  
Digital photography  
2018



admitamos como sociedad que existe un problema. Y eso requiere que las víctimas y sobrevivientes alcen su voz y cuenten su historia.

Esto fue una difícil experiencia pero me dio alivio, pues estaba viéndome desde fuera a la vez que tenía el poder para modificar la historia. Luego de performar, compartí mi historia íntima y traumática con los espectadores. Al hacer pública una memoria privada busco empatía y concientización, para así prevenir que esto suceda. Al exponer mi trauma representado por peluches de fieltro, animaciones coloridas y fotografías abro la posibilidad de abordar el problema sociocultural del abuso sexual y su normalización.

En *Grandma's house* y *What big hands you have!*, la pequeña niña y el lobo pueden ser vistos en un cuarto amarillo con cortinas rosas, con algunos juguetes en la alfombra de rayas y un viejo televisor. En una de las fotografías el lobo está escondido bajo la cama esperando y anhelando a la pequeña niña, mientras ella duerme abrazando a su oso de peluche. En la serie fotográfica *What big hands you have!* las imágenes explícitas del abuso sexual fueron intencionalmente hechas fuera de foco por la dificultad implícita de recordar una experiencia traumática y exponerla. Por lo contrario, el video *Grandma's house*, muestra

survivors speak to up and tell their stories.

This process was difficult, but it gave me relief since I was able to see myself from the outside and I had the power to modify the story. After performing, I shared my intimate and traumatic story with the spectators. By making public a private memory, I was seeking to create a situation of empathy, in order to raise awareness, so as to prevent something similar from happening again. By exposing my trauma represented by felt dolls, colorful animations and photographs, I open up the possibility of tackling the socio-cultural problem of sexual abuse and its normalization.

In *Grandma's house* and *What big hands you have!*, the little girl and the wolf can be seen in a yellow room with pink drapes, with some toys on the striped rug and an old television. In one of the photographs, the wolf is hidden under the bed waiting and thirsting for the little girl, while she sleeps hugging her teddy bear. In the photo series, *What big hands you have!*, the graphic images of sexual abuse were intentionally depicted out of focus because of the implicit difficulty of remembering and exposing a traumatic memory. On the contrary, the video, *Grandma's house*, explicitly shows sexual abuse as a game. The characters are held and manipulated by me.



*He wolf*

Felt doll / Muñeco de fieltro

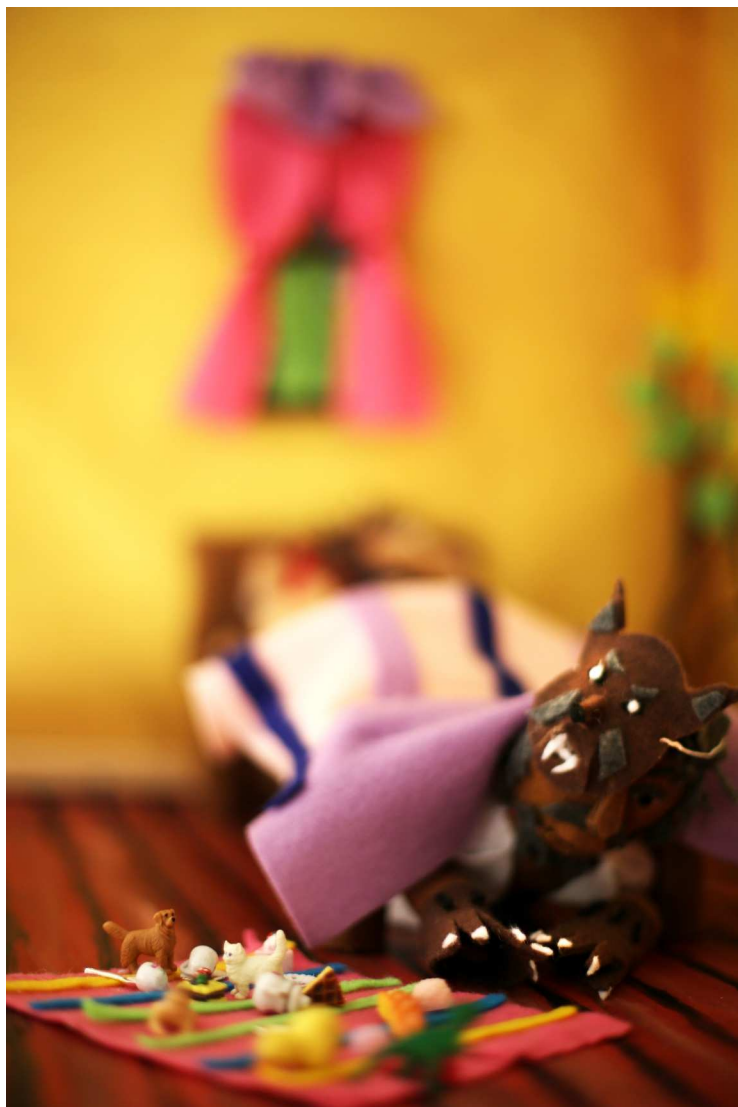
Fotografía digital

Digital photography

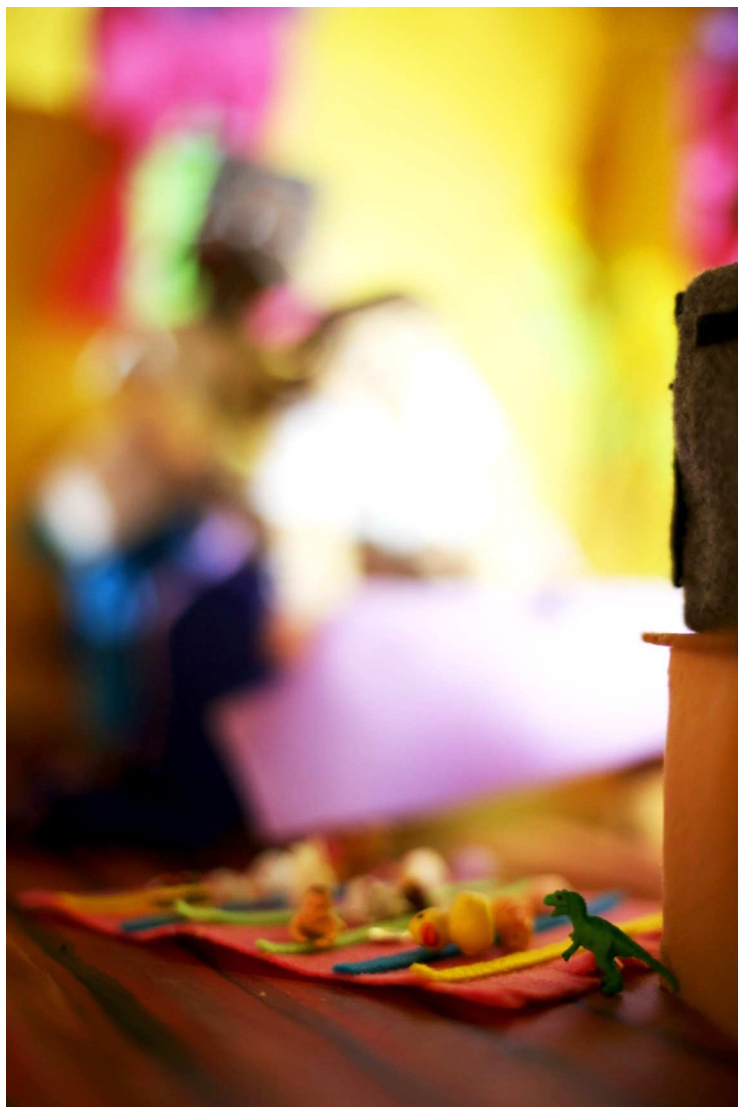
2018



*Wolf*  
Felt doll / Muñeco de fieltro  
Fotografía digital  
Digital photography  
2018



*What big hands you have! (2)*  
Fotografia digital  
Digital photography  
2018





*What big hands you have! (5)*  
Fotografia digital  
Digital photography  
2018





*Red Hood and the wolf*  
Fotografia digital  
Digital photography  
2018

explícitamente el abuso sexual como un juego. Los personajes son sujetados y manipulados por mí. Mis manos están presentes moviendo a la pequeña niña y al lobo, ellos juegan, ven televisión y se ubican en la cama. Esto es similar a lo que las niñas y niños que han sido abusados harían durante una terapia o informe policial. El vídeo ubica al espectador en la posición de un testigo creando una sensación desagradable.

La performance, *In the Woods* (2017-2018), también usa una memoria traumática como punto de partida. Desde mi infancia he tenido una pesadilla repetitiva: Me encuentro en una casa, parada junto a la puerta abierta, quiero escapar de ahí, pero un lobo está bloqueando la entrada, detrás de él millones de lobos corren hacia mí. Entiendo al lobo como un símbolo de mi abusador. Con el objetivo de cambiar la narrativa de este sueño, lo recreo con una performance. En mi 'nueva' versión de la pesadilla, yo soy capaz de destruir lo que me amenaza, porque el villano es un objeto insignificante y frágil.

Decidí imprimir las imágenes del gran lobo malvado y de la persona que abusó de mí en mil globos negros. Este objeto es un monstruo ridículo e inofensivo, mientras que también es un objeto seductor y entretenido. La performance funciona como un ritual de liberación, como un

My hands are shown, I direct the little girl and the wolf, including playing, watching television and getting into bed. This is similar to what girls and boys who have been abused would do during a police or therapy session. The video places the viewer in the position of a witness creating an unpleasant feeling.

The performance, *In the Woods* (2017-2018), also uses a traumatic memory as a starting point. Since my childhood I have had a repetitive nightmare: I am in a house, standing next to the open door, I want to escape from there, but a wolf is blocking the entrance, and behind him millions of wolves are running toward me. I understand the wolf as a symbol of my abuser. With the aim of changing the narrative of this dream, I recreated the nightmare by performing it. In my 'new' version of the nightmare, I am able to destroy what threatens me, because the villain is an insignificant and fragile object.

I decided to print the images of the big bad wolf and the person who abused me on a thousand black balloons. The black balloons represent a monster in a ridiculous and harmless object, that is also seductive and festive. The performance works as a ritual of liberation, and a process of destruction and catharsis. I have repeated this several times, as a work in continuous



*In the woods*  
Video 01:50"  
Video still  
2018

proceso de destrucción y catarsis. Esta obra la he repetido en varias ocasiones, como una obra en continua transformación. Sin embargo siempre me enfrenta al recuerdo del trauma a la vez que me da la posibilidad de destruir todo lo que me oprime. Resolví recrear a través de los globo el sentimiento que tengo de vivir con el trauma y sus pesadillas. Para esto tenía que traducir la emoción en algo material, más grande que yo.

Para la performance *In the woods*, uso un cuarto lleno de globos desde el piso hasta el techo, me ubico dentro del cuarto vistiendo mi capa roja y armada con mi hacha. Todo mi cuerpo es tocado por los globos, el rostro de quien abusó de mí y del lobo de mis pesadillas me rodean. Estar quieta, rodeada y abrumada por la imagen del lobo y mi abusador, me expone al sentimiento agobiante de la pesadilla, es una sensación desagradable y sofocante. La duración de la acción está limitada por la cantidad de globos y mi energía para reventarlos todos. Yo destruyo los globos, la pesadilla y los rostros que me rodean, con mis manos, mis pies, mi pecho, mi hacha, y mis dientes. Al principio me encuentro completamente cubierta y asfixiada, pero al final de este performance me siento libre en el mismo lugar.

Al concluir esta acción me encuentro exhausta y aliviada,

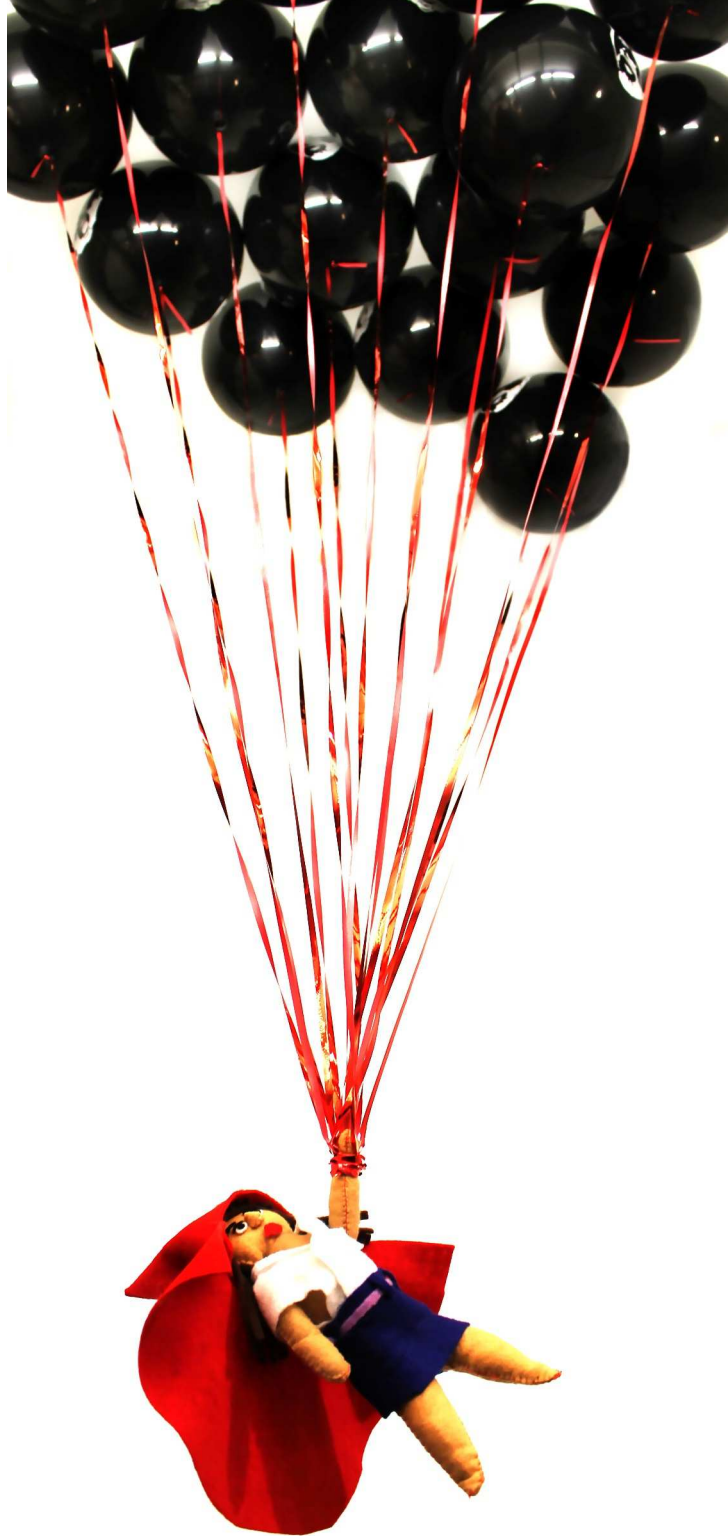
transformation. However it always confronts me with the memory of the trauma while giving me the possibility of destroying everything that oppresses me. I resolved to recreate through the balloons the feeling that I have of living with the trauma and its nightmares. I had to translate emotion into something material, bigger than me.

For the performance, *In the woods*, I use a room filled with balloons from the floor to the ceiling. I stand inside the room wearing my red hood, armed with my ax. My whole body is being touched by the balloons, the face of the person who abused me and the wolf of my nightmares surround me. Standing still and being surrounded by that many balloons with the image of the wolf and my abuser expose me to the overwhelming feeling of the nightmare. It is an unpleasant and suffocating sensation. The duration of the action is limited by the number of balloons I could burst. I destroy the balloons, the nightmare and the faces that surround me, with my hands, my feet, my chest, my ax, and my teeth. At first, I am completely covered and suffocated, but at the end of this performance I feel free in the same place.

At the end of this performance I find myself exhausted but relieved, because I channeled my anger and frustration that has accumulated













*In the woods*  
Video 01:50"  
Video still  
2018



pues empleo mi ira y frustración acumulada y reprimida por años para liberarme, para destruir los miles de globos que simbolizan a mi perpetrador. Finalmente la fantasía de venganza se hace real a través del arte.

Los elementos que utilicé en *In the Woods* y *Grandma's house* se yuxtaponen en la fotografías *Red hood and the wolf* (2018) y la instalación *Red hood Strategy* (2018), en estas dos obras está presente la muñeca de la pequeña niña con su capa roja y el monstruo encarnado en los globos. La fotografía retrata a la caperucita sentada, sosteniendo un solo globo, mientras que en la instalación la muñequita es elevada por los globos llenos de helio. *Red hood Strategy* evoca el siempre existente recuerdo del trauma, que como un fantasma, que siempre está presente y nunca se podrá eliminar completamente.

En conclusión el proyecto *Red Hood* nació del impulso de buscar venganza y terminó creando un gesto de justicia poética. Este proyecto que reúne varias obras de aspecto performativo me sirvió a nivel personal para luchar con los síntomas y consecuencias del trauma. Al mismo tiempo expone una realidad común de violencia de género que como sociedad hemos evitado mirar a profundidad. El proyecto *Red Hood* pretende ser un grito liberador para despertar la

and has been repressed for years to free myself, to destroy the overwhelming number of balloons that symbolize my perpetrator. Finally, the fantasy of revenge becomes real through art.

The elements used in *In the Woods* and *Grandma's house* are juxtaposed in the photographs *Red hood and the wolf* (2018) and the installation *Red hood Strategy* (2018). In these two works the doll of the little girl is present with her red hood and the monster incarnated in the balloons. The photograph portrays the Little Red Riding Hood sitting, holding a single balloon, while in the installation the little doll is lifted by the balloons filled with helium. The *Red Hood Strategy* evokes the always existing memory of trauma that, like a ghost, is ever present and can never be completely eliminated.

In conclusion, The *Red Hood Project* was born from the impulse to seek revenge and ended up creating a gesture of poetic justice. This project that brings together several performative works helped me to fight with the symptoms and consequences of trauma. At the same time, it exposes a common reality of gender violence that as a society we avoid looking deeply into. The *Red Hood Project* is a liberating yell to awaken social conscience, to return the attention to a problem that needs an immediate solution. The

conciencia social, para regresar la mirada a una problemática que necesita una inmediata solución. La naturalización de la cultura de violación no podrá ser transformada si no admitimos su existencia, por eso la importancia de visibilizar estas historias.

rape cannot be transformed if we do not admit its existence and that is the importance of making these stories visible.



*And she got new boots, end.*  
Fotografia digital  
Digital photography  
2018









### Agradecimientos:

Quiero agradecer el apoyo y la colaboración de mis profesores, amigos y familia.

Mentor: Angel Nevarez

Asesora de tesis: Media Farzin-Rad

Profesora de taller: Dara Birnbaum

Un especial agradecimiento a mis amigas que compartieron sus historias de abuso sexual conmigo, gracias por inspirarme y darme fuerza para hablar sobre lo que no queríamos recordar.

Acknowledgments:

I want to thank the support and collaboration of my professors, friends,  
and family.

Mentor: Angel Nevarez  
Thesis Advisor: Media Farzin-Rad  
Studio Teacher: Dara Birnbaum

A special thanks to my friends who shared their stories with me, thank  
you for inspiring me and giving me the strength to talk about what we  
have not wanted to remember.







[www.isabellaguno.com](http://www.isabellaguno.com)