

Six Principles of Writing for Peace: Lessons from EncantaPalabras in Colombia

Seis Principios de Escribir para la Paz: Aprendizajes de EncantaPalabras en Colombia

**Juana María
Echeverri,
Rodrigo Rojas
Ospina & Kate
Vieira**

Abstract

Based on the work of EncantaPalabras, an educational organisation in Colombia focused on the teaching of writing for peace in territories impacted by the country's armed conflict, the article discusses six principles of writing for peace. These principles address writing holistically from a human and community perspective, in terms of its social, creative, and healing potential. The essay argues that writing is conducive to peacebuilding through promoting emotional healing and dialogic in which new narratives are built in sites of entrenched conflict. Through authors' leadership in founding intergenerational writing projects, the essay offers insights into a philosophy of writing that puts writers and human relationships in the centre.

This philosophy is based on theories of human potential that believe in a poetic seed in everyone. This seed, then, can transform and expand the meaning we make of our lives together in community, resulting in increased trust, respect, and empathy within oneself and with others. The process also becomes conducive to peacebuilding through offering marginalized communities opportunities to voice, a voice often silenced by a culture of hegemonic exclusion. The essay also features examples from community writers who discuss the liberating and transformative force of writing.

**WRITING FOR PEACE, COLOMBIA, FIRMANTES,
PEACE ACCORDS, PEACEBUILDING**

TRANSFORMATIONS

GFPI JOURNAL

In a moment of both violence and reparation in many communities, we – the award-winning poet Juana María Echeverri, Rodrigo Rojas Ospina of the Colombian educational organization EncantaPalabras, and Kate Vieira of the University of Wisconsin, Madison – offer six principles of writing for peace based in EncantaPalabras work in communities impacted by Colombia’s armed conflict. We believe that although Colombian and US legacies of violence differ, and although the United States and Colombia can learn from each other as we work toward a common goal: building peace. To echo the mission of Transformations, our shared goals are to “reinvent public spheres, marked by conflict, into peaceful civic spaces premised on tolerance and inclusion. We are proud that our principles are part of the “Transformations” inaugural issue.

En un momento tanto de violencia como de reparación en muchas comunidades, nosotros, la premiada poeta Juana María Echeverri y Rodrigo Rojas Ospina de la organización educativa colombiana EncantaPalabras, y Kate Vieira, de la Universidad de Wisconsin, Madison, ofrecemos aquí seis principios para escribir por la paz, basados en el trabajo educativo de EncantaPalabras en comunidades impactadas por el conflicto armado en Colombia. Creemos que, aunque los legados de violencia colombianos y estadounidenses difieren, y aunque los Estados Unidos han promovido la violencia dentro y fuera del país, los educadores,

TRANSFORMATIONS

GFPI JOURNAL

lectores, escritores y miembros de la comunidad en Estados Unidos y Colombia pueden aprender unos de otros a medida que trabajamos hacia el mismo objetivo: Construir la paz. Para hacernos eco de la misión de Transformations, nuestros objetivos compartidos son “reinventar las esferas públicas, marcadas por el conflicto, en espacios cívicos pacíficos basados en la tolerancia y la inclusión”. Estamos orgullosos de que estos principios sean parte de la edición inaugural de “Transformations”.

TRANSFORMATIONS

GFPI JOURNAL

The armed conflict in Colombia lasted five decades and saw hundreds of thousands of deaths and disappearances, as well as internal displacement of millions of people – a scale second only to that of Syria. With the 2016 peace accords, a new kind of society seemed possible, one marked by relationships of trust and peace. Peace accords signed by government officials and (eventually) voted for by the people are important. But peace, reparation, and reconciliation are longer, grassroots processes. They involve processes of social change that occur in everyday interactions (such as in writing). As of this writing, the commitments of the peace accords – Justice, Truth, Reparation, and Guarantees of No Repetition – have been only partially fulfilled. Violence thus continues to touch too many Colombians.

El conflicto armado en Colombia duró cinco décadas, vio cientos de miles de muertes y desapariciones, así como el desplazamiento interno de millones de personas, una escala sólo superada por la de Siria. Con los acuerdos de paz de 2016, parecía posible un nuevo tipo de sociedad, marcada por relaciones de confianza y paz. Los acuerdos de paz firmados por funcionarios del gobierno y (eventualmente) votados por la gente son importantes. Pero la paz, la reparación y la reconciliación son procesos de base más largos—son procesos de cambio cultural que pasan en nuestras interacciones cotidianas (como en la escritura). Los compromisos de los acuerdos de paz -Justicia, Verdad, Reparación y Garantías de No Repetición- se han cumplido sólo parcialmente. Por lo tanto, la violencia sigue tocando a demasiados colombianos.

In this context, the educational collective EncantaPalabras has been teaching writing for peace workshops in territories impacted by the armed conflict, mostly in the Colombian state of Caldas, to children, young people, women, those in indigenous communities, and former combatants, who are now known as “firmantes” (from the word “firmar”/“to sign”) of the peace accord. EncantaPalabras publishes booklets of children’s and community members’ poetry, “cartillas”, that are then distributed for free, so people can see their words in print, and so that peace can be circulated along with the written word. The Caldas secretary of education takes these booklets to various committees, not to sell them, but instead to promote the construction of peace. A recent

TRANSFORMATIONS

GFPI JOURNAL

such volume of poetry was taken up by Caldas' Commission for Truth, wherein children's poetry was interpreted as recommendations for the principle of "no repetition of violence".

En este contexto, la colectiva educativa EncantaPalabras viene impartiendo talleres de escritura para la paz en territorios impactados por el conflicto armado, principalmente en el departamento colombiano de Caldas y Risaralda a niños, niñas, niños, jóvenes, mujeres, comunidades indígenas y excombatientes, que ahora son conocidos como "firmantes" (de la palabra "firmar"/"to sign") del acuerdo de paz. Publican libretas de poesía infantiles y comunitarias, cartillas, que luego se distribuyen gratuitamente, para que la gente pueda ver sus palabras impresas, y para que la paz circule junto con la palabra escrita. La secretaría de educación de Caldas lleva estas cartillas a varios comités, no para venderlas, sino para promover la construcción de paz. Un volumen reciente de poesía fue retomado por la Comisión de la Verdad de Caldas, en el que la poesía infantil se entendía como recomendaciones para el principio de "no repetición de la violencia".

There are many reasons why writing is conducive to peacebuilding. It has been shown to promote emotional healing (Pennebaker and Frank Evans, 2014) (Vieira, 2019), it is a dialogic process that lends itself to communication (Nystrand, 1997), it can participate in liberation (Lorde, 1980), it can help us create new narratives in sites of entrenched conflict (John Paul Lederach, 2005), and it is a social practice that holds power (Street, 1984). Of course, as Colombian scholars have pointed out, art itself does not on its own lend itself to conflict resolution or peace (Guzmán et al, 2018). But its potential for peace, when used with collective intention, is powerful. If scholars in the United States have been asking for decades how writing/English/language can be taught such that people stop killing each other (Winn, 2018), we join authors Kelenyi, Luangpipat, and Vieira in asking: How can writing be taught so that it builds peace?

Hay muchas razones por las que la escritura conduce a la construcción de la paz. Se ha demostrado que promueve la sanación emocional (Pennebaker and Frank Evans, 2014) (Vieira, 2019), es un proceso dialógico que se presta a la comunicación

(Nystrand, 1997), puede participar en la liberación (Lorde, 1980), puede ayudarnos a crear nuevas narrativas en los sitios del antiguo conflicto (John Paul Lederach, 2005), y es una práctica social que detenta el poder (Street, 1984). Por supuesto, como han señalado los académicos colombianos, el arte en sí mismo no se presta a la resolución de conflictos o la paz (Guzmán et al, 2018). Pero su potencial para la paz, cuando se usa con intención colectiva, es poderoso. Si los académicos en los EEUU llevamos décadas preguntándonos cómo se puede enseñar el aprendizaje y la escritura del inglés para que las personas dejen de matarse entre sí (Winn, 2018), nos unimos a los autores Kelenyi, Luangpipat y Vieira para preguntar: ¿Cómo se puede enseñar la escritura para que construya la paz?

Roots: an International Friendship / Los Raíces: Una Amistad Internacional

Juana, Rodrigo, and Kate's relationship began in Manizales, Colombia in 2018 when Kate was on a Fulbright and ICETEX grant to study writing and peacebuilding. We soon began teaching writing for peace workshops at a local school together, and engaged in various writing for peace projects, including participating in the "Imaginantes Sonoros," an intergenerational writing and music peace project founded by Colombian psychologist Luis Cuervo. We also participated, under the direction of co-editor Jhoana Patiño Lopez, in "Corazón Común", a University of Wisconsin-Baldwin-funded project that included a community-authored book on writing for peace, a community-developed writing-for-peace board game, and a pedagogical tour to distribute the Corazón Común kit to communities and schools in Colombia (www.escribiendolapaz.com).

La relación de Juana, Rodrigo y Kate comenzó en Manizales, Colombia en 2018 cuando Kate estaba estudiando escritura y construcción de paz con una beca de Fulbright e ICETEX. Pronto comenzamos a impartir talleres de escritura para la paz en colegios locales y participamos en varios proyectos de escritura para la paz,

TRANSFORMATIONS

GFPI JOURNAL

incluida la participación en “Imaginantes Sonoros”, un proyecto intergeneracional de escritura y música para la paz fundado por el psicólogo colombiano Luis Cuervo. Nosotros también participamos bajo la dirección de co-editora Jhoana Patiño Lopez en “Corazón Común,” un proyecto financiado por la Universidad de Wisconsin Baldwin que incluyó un libro escrito por la comunidad sobre escribir para la paz, un juego de mesa de escritura para la paz desarrollado por la comunidad y una gira pedagógica para distribuir todo el kit “Corazón Común” a comunidades y escuelas de Colombia (www.escribiendolapaz.com).

The idea for the principles of writing for peace began in Kate’s apartment in Madison, Wisconsin in 2019, when Juana and Rodrigo were visiting the University of Wisconsin for a writing-for-peace week, during which we held a bilingual poetry reading, workshops for multilingual students, talks, and various activities. In preparation for a workshop for bilingual teachers, we began to articulate a philosophy informed both by Kate’s experiences as a teacher and scholar of writing studies and Juana and Rodrigo’s experiences as writers, activists, intellectuals, and educators for peace. We wanted to articulate for the educators with whom we would be working – and it turned out, for ourselves – the set of beliefs, principles, that undergirds our work.

La idea de estos principios comenzó en el apartamento de Kate en Madison, Wisconsin en 2019, cuando Juana y Rodrigo visitaban la Universidad de Wisconsin para una semana de escritura por la paz, durante la cual realizamos una noche de poesía bilingüe, talleres para estudiantes multilingües, charlas y diversas actividades. En preparación para un taller para maestros bilingües, comenzamos a articular una filosofía formada tanto por las experiencias de Kate como maestra y estudiante de la escritura como por las experiencias de Juana y Rodrigo como escritores, activistas, intelectuales y educadores por la paz. Queríamos articular para los educadores con los que estábamos trabajando—y resultó, para nosotros mismos—el conjunto de consideraciones, los principios que sustentan nuestro trabajo.

TRANSFORMATIONS

GFPI JOURNAL

When the pandemic hit in 2020, it had been four short months since we had seen each other. Juana and Rodrigo began, like so many, to shift their teaching virtually. Faced with the pandemic-related traumas of isolation, uncertainty, and economic disenfranchisement, layered on top of existing wounds from the war, Colombian communities and students needed writing for peace more than ever. Juana and Rodrigo received multiple invitations for virtual workshops, and Juana's phone became filled with the poems of children writing to her from sometimes distant territories. Juana and Rodrigo, however, are only two people, and could not facilitate all of the workshops necessary in that critical pandemic moment, when all of us needed to feel heard, to feel "acompañados" (to be with others in a way that suggests warmth and friendship), and to write together. To respond to this need, the three of us turned our attention to how to help teachers and leaders of community groups use writing for peace in their own contexts. We committed to writing a book for teachers on how to implement writing for peace. The principles that we share in this article are the first chapter of the book.

Cuando llegó la pandemia en 2020, habían pasado cuatro cortos meses desde que nos habíamos visto. Juana y Rodrigo comenzaron, como tantos, a cambiar su enseñanza a virtual. Frente a los traumas de aislamiento, incertidumbre y privación económica relacionados con la pandemia, superpuestos a las heridas existentes de la guerra, las comunidades y los estudiantes necesitaban escribir para la paz más que nunca. Juana y Rodrigo recibieron más invitaciones para talleres virtuales que nunca, y el teléfono de Juana se llenó de poemas de niños que le escribían desde territorios a veces lejanos. Juana y Rodrigo, sin embargo, son solo dos personas, y no podían hacer todos los talleres que se necesitaban en ese momento de pandemia tan crítico, donde todos necesitábamos sentirnos escuchados, acompañados, y escribir juntos. Para responder a esta necesidad, los tres nos dimos cuenta de que necesitábamos dirigir nuestra atención a cómo ayudar a los maestros y líderes de grupos comunitarios a usar la escritura para la paz en sus propios contextos. Nos comprometimos a escribir un libro para docentes sobre cómo implementar la escritura para la paz. Los principios que compartimos aquí son el primer capítulo del libro.

Our Process / Nuestro Proceso

We have developed these principles in conversation and practice. We have circulated drafts of them to teachers in the U.S. and in Colombia, to literary artists in Wisconsin, to interdisciplinary groups in Colombia committed to inclusion, to the Conference on Community Writing in 2021, to firmantes committed to words and peace and not arms, to students in indigenous, Afro-Colombian, and rural communities in Colombia, and elsewhere. We have learned so much from all of our conversations and writing with these communities. We hope to have distilled the essence of these learnings here and invite readers to adapt them as they see fit.

Hemos desarrollado estos principios en la conversación y la práctica. Hemos distribuido los principios que estaban en el proceso de redacción a maestros en los Estados Unidos y en Colombia, a escritores literarios en Wisconsin, a grupos interdisciplinarios en Colombia comprometidos con la inclusión, al Conference on Community Writing en 2021, a firmantes comprometidos con la paz y las palabras y no con las armas, y estudiantes en comunidades indígenas, afrodescendientes, y rurales en Colombia, y en otros lugares. Hemos aprendido mucho de todas nuestras conversaciones y escritos con estas comunidades. Esperamos haber destilado la esencia de estos aprendizajes aquí, e invitamos a los lectores a adaptarlos como mejor les parezca.

To that end, a note on our process of translation: These principles were co-written virtually in Spanish by Juana, Rodrigo, and Kate, leaning heavily on Juana's gift for metaphor and poetry; then translated and edited into English by Kate for an audience of U.S.-based teachers and writers associated with the Greater Madison Writing Project and the Arts and Literature Laboratory in Madison; and then, when the three of us finally reunited in person in Colombia in 2022, we retranslated and re-edited the principles into both languages. This last step involved an intensive process of linguistic and theoretical conversations, where we refined the principles for an international readership. Not all words are direct translations, but we have done our best to honor

TRANSFORMATIONS

GFPI JOURNAL

and responsibly extend our original meanings. We thank the editorial board of *Transformations* for promoting the bilingual publication of this article. We thank the workshop participants that gave EncantaPalabras permission to use their poetry. And we thank Luisa Fernandes Salazar for editorial assistance.

Con este fin, una nota sobre la traducción: estos principios fueron coescritos virtualmente en español por Juana, Rodrigo y Kate, apoyándose en gran medida en el don de Juana para la metáfora y la poesía; luego traducido y editado al inglés por Kate para una audiencia de maestros y escritores de EE. UU. asociados con el Proyecto de Escritura del Madison y el Arts and Literature Laboratory en Madison; y luego, cuando los tres finalmente nos reunimos en persona en Colombia en 2022, retraducida y reeditada a ambos idiomas. Este último paso involucró un proceso intensivo de conversaciones lingüísticas y teóricas, donde refinamos los principios para una audiencia internacional. No todas las palabras son traducciones directas, pero hemos hecho todo lo posible para honrar y extender responsablemente nuestros significados originales. Agradecemos al consejo editorial de Transformaciones por promover la publicación bilingüe de este artículo. Agradecemos a los participantes de los talleres que dieron permiso a EncantaPalabras para usar su poesía aquí. Y agradecemos a Luisa Fernanda Salazar por el auxilio editorial.

The principles that follow form a philosophy of writing that puts writers and human relationships in the centre. It is not a philosophy of text in the abstract, but instead a philosophy that exists in the flesh. It is a philosophy of human beings who—with all our contradictions, desires, failures, and loves—dare to take a pencil (or phone or laptop) in our hands and write our truths, which bloom both from language and living.

Los principios que siguen forman una filosofía de la escritura que pone a los escritores y las relaciones humanas en el centro. No es una filosofía del texto en abstracto, sino una filosofía que existe en carne y hueso. Es una filosofía de seres humanos que, con todas nuestras contradicciones, anhelos, fracasos y amores, nos atrevemos a tomar

un lápiz (o un teléfono o una laptop) en nuestras manos y escribir nuestras verdades, que brotan tanto del lenguaje como del vivir.

The Poetic Potential / El Potencial Poético

We organize these principles of writing for peace according to the concept of “the poetic potential.” This concept is inspired by theories of human potential developed in part by our colleagues in peace studies at the University of Manizales’ International Center of Education and Human Development (CINDE), where Kate was hosted for her Fulbright and where Juana and Rodrigo earned their certificates in “Children and Young People as Builders of Peace”. To CINDE’s work on such concepts of humans’ “affective”, “ethical”, “communicative”, “creative”, and “political” potential, we add the notion of “poetic potential”. The “poetic potential” draws on an understanding of language as an artistic, communicative, reflective, and personal practice, where one can name oneself and one’s experiences.

Organizamos estos principios de escritura para la paz según el concepto de “potencial poético”. Este concepto está inspirado en las teorías del potencial humano desarrolladas en parte por nuestros colegas en estudios de paz en el Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano (CINDE) de la Universidad de Manizales, donde Kate fue hospedada para su Fulbright y donde Juana y Rodrigo obtuvieron sus certificados. en “La niñez y la juventud como constructores de paz”. Al trabajo de CINDE sobre tales conceptos del potencial “afectivo”, “ético”, comunicativo”, “creativo” y “político” de los humanos, le agregamos la noción de “potencial poético”. El “potencial poético” se basa en la comprensión del lenguaje como una práctica artística, comunicativa, reflexiva y personal, donde uno puede nombrarse a sí mismo y a sus experiencias.

We propose that there exists a poetic seed in everyone, in all of us, which contains the potential for the kind of artistic-ethical-spiritual human development that can transform and expand the meaning we make of our lives together in community. From this seed,

TRANSFORMATIONS

GFPI JOURNAL

with its intrinsic capacities (imagination, thought, reflection, sensitivity, intuition, expression) and its interrelation with our lives in their historical contexts, arise certain fundamental elements of writing for peace – the elements that we illustrate in this article.

Proponemos que existe una semilla poética en todos nosotros, que contiene el potencial para el tipo de desarrollo humano artístico-ético-espiritual que puede transformar y ampliar el significado de la convivencia. De esta semilla, con sus capacidades intrínsecas (imaginación, pensamiento, reflexión, sensibilidad, intuición, expresión) y su interrelación con nuestras vidas en sus contextos históricos, surgen ciertos elementos fundamentales de escribir para la paz, los elementos que ilustramos en este artículo.

To extend our botanical metaphor for writing: Seeds are often in states of dormancy. Botanists say that this dormancy corresponds to a period in the biological cycle of an organism in which growth, development, and physical activity is suspended, so that the organism can conserve its energy. If the seed meets unfavorable conditions, it does not germinate; it has a hard cover to protect it, preventing, for the time being, its vital awakening. Likewise, many people submerge their poetic potential in states of latency, due to adverse or threatening conditions.

Para ampliar nuestra metáfora botánica de la escritura: las semillas suelen estar en estado de latencia. Los botánicos dicen que esta latencia corresponde a un período en el ciclo biológico de un organismo en el que se suspende el crecimiento, el desarrollo y la actividad física, para que el organismo pueda conservar su energía. Si la semilla encuentra condiciones desfavorables no germina; tiene una cubierta dura para protegerlo, impidiendo, por el momento, su despertar vital. Asimismo, muchas personas sumergen su potencial poético en estados de latencia, debido a condiciones adversas o amenazantes.

Yet we propose that this seed-of-potency that nests in the heart of each human being can be nourished with the fertile humus of expression, which promotes relationships

TRANSFORMATIONS

GFPI JOURNAL

of trust, respect, and empathy, with oneself and with others. This seed in our hearts gives us access to our deepest thoughts, where memories bloom, allowing us to reflect and write in the present with each other. As such, each writer can transform links in the cultural DNA of the social body we all share.

Sin embargo, proponemos que esta semilla-de-potencia que anida en el corazón de cada ser humano se pueda nutrir con el fértil humus de la expresión, que promueva relaciones de confianza, respeto y empatía, consigo mismo y con los demás. Esta semilla en nuestro corazón nos da acceso a nuestros pensamientos más profundos, donde florecen las memorias, permitiéndonos reflexionar y escribir en el presente con los demás. Como tal, cada escritor puede transformar eslabones en el ADN cultural del cuerpo social que todos compartimos.

Our understanding of each person's fundamental poetic potential does not depend on what is considered grammatically "correct" or "standard". Instead, **these principles address writing holistically, from a human and community perspective, in terms of its social, creative, and healing potential.** We invite you to discover for yourselves how these principles might extend your understanding and practice of the enormous power of writing to build peace.

Nuestra comprensión del potencial poético fundamental de cada persona no depende de lo que se considera gramaticalmente "correcto" o "estándar". En cambio, **estos principios abordan la escritura de manera holística, desde una perspectiva humana y comunitaria, en términos de su potencial social, creativo y sanador.** Los invitamos a descubrir por sí mismos cómo estos principios pueden ampliar su comprensión y práctica del enorme poder de la escritura para construir la paz.

1. It is powerful to feel like a writer. *Awakening our poetic potential.*

1. Es potente sentirnos escritores y escritoras. *Despertando el potencial poético.*

TRANSFORMATIONS

GFPI JOURNAL

In contexts of armed conflict or marginalization, many stories have been silenced by the traumas of war and by a culture of hegemonic exclusion on the basis of sex, race, and class. In Colombia, the words of those in marginalized communities and regions are often undervalued by the exclusionary mechanisms of “centralization”, a colonial process by which indigenous communities are seen as “far” from the life of the cities and the nation. We believe, however, that to feel “far” from residents of these territories, unjustly impacted by the armed conflict, is a colonial standpoint that is necessary to transform if we want all subjects and communities to be recognized. In this context, we work to do everything possible to create spaces for each of us to assume the agency of raising our voices and feeling like a writer.

En los contextos de conflicto armado o marginalización, muchas historias han sido silenciadas por los traumas de la guerra y por una cultura de exclusión hegemónica por razón de sexo, raza y clase. En Colombia, las palabras de quienes viven en comunidades y regiones marginalizadas son subvaloradas, por los mecanismos excluyentes del centralismo, un proceso colonial mediante el cual las comunidades indígenas son vistas como “lejos” de la vida de las ciudades y la nación. Creemos, sin embargo, que sentirse “lejos” de los habitantes de estos territorios, injustamente impactados por el conflicto armado, es una postura colonial que es necesario transformar si queremos que todos los sujetos y comunidades sean reconocidos. En este contexto, trabajamos para hacer todo lo posible por crear espacios para que cada uno de nosotros asumamos la agencia de alzar la voz y sentirnos escritores.

Feeling like a writer has to do with affirming ourselves. Our life stories are valuable because of the right that we all have, to express what we feel and to develop our potential.

Sentirse escritor tiene que ver con afirmarnos. Nuestras historias de vida son valiosas por el derecho que todos tenemos de expresar lo que sentimos y de desarrollar nuestro potencial.

TRANSFORMATIONS

GFPI JOURNAL

We also suggest here that all of our words *want* to be spoken, and that by taking charge of our words, we can become the protagonists of our stories. This power—to feel, as expressive beings, that we are the subjects of our own voice and words—is one of the most important conditions for reawakening the delicate embryo of human communication. In this way, we can recuperate our own sense of ourselves, our capacity to wonder at our truth and our beauty, which is too often decimated by our pain and our fear.

También compartimos que todas nuestras palabras *quieren* ser habladas, y que haciéndonos cargo de ellas podemos convertirnos en protagonistas de nuestras historias. Este poder —sentirnos, como seres expresivos, que somos sujetos de nuestra propia voz y palabras— es una de las condiciones más importantes para despertar el delicado embrión de la comunicación humana. De esta manera, podemos recuperar el propio sentido de nosotros mismos, la capacidad de asombrarnos ante nuestra verdad y nuestra belleza, que con demasiada frecuencia es diezmada por nuestro dolor y nuestro miedo.

In a workshop Kate, Juana, and Rodrigo facilitated in 2018, a young person who had suffered forced displacement, wrote:

I'm from there where a war
It made us stronger and more united
So that I have many
Pretty stories to tell
If I tell them to you I'll never stop

One can see in this poem a vital struggle to survive, as well as the powerful role of feeling like a writer in imagining a future full of "pretty stories."

En un taller que Kate, Juana, and Rodrigo han facilitado en 2018, una poeta joven, que padeció desplazamiento forzada, escribió:

Soy de donde una guerra,
nos hizo mucho más fuertes y unidos,
así que tengo muchas
historias bonitas que contar
si se las cuento nunca termino

Una lo ve en este poema, una lucha vital para sobrevivir, y el rol potente de sentirse escritora en imaginar un futuro lleno de “historias bonitas”.

2. Writing has often caused us shame and pain. *Breaking the hard shell of fear.*

2. Escribir muchas veces nos ha producido vergüenza y dolor. *Rompiendo la coraza del miedo.*

Writing has been traumatic for many of us, for different reasons.

Escribir ha sido traumático para muchos de nosotros, por diferentes motivos.

Since our first writing lessons in school many of us have faced moments of shame. We remember, for example, spelling and punctuation errors corrected with a red pen, leaving our papers stained. Juana and Rodrigo also remember certain popular adages, such as “*la letra con sangre entra* / the letter enters with blood”, which in itself has a character of violence, of punishment. In contexts outside of Colombia, writing studies scholar Spencer Shaffner has written a sobering book devoted to the pervasive use of writing as punishment in schools and elsewhere.

TRANSFORMATIONS

GFPI JOURNAL

Desde nuestras primeras lecciones de escritura en la escuela, muchos de nosotros hemos enfrentado momentos de vergüenza. Recordamos, por ejemplo, errores ortográficos y de puntuación corregidos con lápiz rojo, dejando manchados nuestros papeles. Juana y Rodrigo también recuerdan ciertos adagios populares que han marcado su cultura, como “la letra con sangre entra”, que en sí mismo tiene un carácter de violencia, de castigo. En contextos fuera de Colombia, profesor de estudios de la escritura Spencer Shaffner ha escrito un libro completo dedicado al uso generalizado de la escritura como castigo en las escuelas y en otros lugares.

Similarly, many people believe that writing is only for elites, not for ordinary people. Consider the adage: “Lo escrito, escrito está” (“What is written, is written”). It is a monarchical and authoritarian sentence, which has been in play for a long time, and it embodies a vertical relationship of power with writing. This adage suggests, erroneously, that writing is something static, unmovable, petrified. Presented in this way, writing and what is written is a distant echo, something alien to the people themselves, who can only access it passively. This ideology deprives us of the possibility of recreating our memories and present experiences.

Del mismo modo, muchas personas creen que escribir es solo para élites, no para gente común. Consideremos el adagio: “Lo escrito, escrito está” (“Lo que está escrito, está escrito”). Es una sentencia monárquica, autoritaria, que ha estado en juego durante mucho tiempo, y que encarna una relación vertical de poder con la escritura. Este adagio sugiere, erróneamente, que la escritura es algo estático, inamovible, petrificado. Así presentada, la escritura y lo que se escribe es un eco lejano, algo ajeno al propio pueblo, que sólo puede acceder a él pasivamente. Esta ideología nos priva de la posibilidad de recrear nuestros recuerdos y experiencias presentes.

We also have to consider how many of us are reluctant to write or are afraid of expressing ourselves. Expressing our intimate thoughts and feelings can make us feel vulnerable or uncomfortable, especially when we become emotional. These aspects bear on our motivation to write, and even more so when writing poetry for peace,

TRANSFORMATIONS

GFPI JOURNAL

because participants in such projects are often accessing painful or uncomfortable experiences. As such, we walk a path full of obstacles in order to get closer to ourselves and to try to construct, with our own words, a space of healing.

También tenemos que considerar cuántos de nosotros somos reacios a escribir o tenemos miedo de expresarnos. Expresar nuestros pensamientos y sentimientos íntimos puede hacernos sentir vulnerables o incómodos, especialmente cuando nos emocionamos. Estos aspectos inciden en nuestra motivación para escribir, y más aún cuando escribimos poesía por la paz, porque los participantes en este tipo de proyectos a menudo acceden a experiencias dolorosas o incómodas. Así, recorreremos un camino lleno de obstáculos para acercarnos a nosotros mismos y tratar de construir, con nuestras propias palabras, un espacio de sanación.

Additionally, writing about our personal history sometimes is painful because one has to look both inside and also back in memory. One comes to situations, places, and emotions that one does not want to remember. In recognizing these aspects of our experiences, we can crack the hard shell of fear. By writing them down and sharing them with others, we can break the paralyzing cycle of isolation.

Además, escribir sobre nuestra historia personal a veces es doloroso porque uno tiene que mirar tanto hacia adentro como hacia atrás en la memoria. Uno llega a situaciones, lugares y emociones que no quiere recordar. Al reconocer estos aspectos de nuestras experiencias, podemos romper la dura coraza del miedo. Escribiendo y compartiendo con otros, podemos romper el ciclo paralizante del aislamiento.

We can illustrate this principle with the following example: an adult firmante who had been recruited into the armed conflict as a boy recently attended a workshop Juana and Rodrigo were facilitating of poetry for peace and reconciliation session in a rural indigenous educational institution.

TRANSFORMATIONS

GFPI JOURNAL

Podemos ilustrar la manera en que uno puede superar este ciclo de aislamiento con el siguiente ejemplo: un firmante adulto que había sido reclutado en el conflicto armado cuando era niño asistió recientemente a un taller que Juana y Rodrigo estaban facilitando de poesía para la paz y la reconciliación en una institución educativa rural indígena.

After having participated in several collective activities of reconciliation, he became eager to “tell his story from a different place”, as someone whose childhood was stolen, but who in the process of remembering, was able to see his experiences in a new perspective. He gave EncantaPalabras the permission to use one of the poems he wrote in a subsequent workshop, where he sat down easily to write along with others. To return to the central metaphor of the principle: this writer broke the hard shell of fear.

Después de haber participado en varias actividades colectivas de reconciliación, se animó a “contar su historia desde un lugar diferente”, como alguien a quien le robaron la infancia, pero que en el proceso de recordar, pudo ver sus experiencias desde una nueva perspectiva. Le dio permiso a EncantaPalabras para usar uno de los poemas que escribió en un taller posterior, donde se sentó fácilmente a escribir junto con otros. Para volver a la metáfora central del principio: este escritor rompió la dura coraza del miedo.

He wrote:

With great joy, oh majestic hill!,
you orient me,
and guided and accompanied
by great friends that bring us
their passion, their love, their poetry,
their tenderness,
bring words for me to speak
with precision and strength, of peace.

Él escribió:

Con enorme regocijo, ¡oh majestuoso cerro!
me orientas,
y guiado y acompañado
por grandes amigos que nos entregan
su pasión, su amor, sus poesías,
sus ternuras,
me entregan palabras.
para hablar contundentemente de paz.

We believe that all of us deserve this vibrational space where our words are heard, by ourselves or by others. Despite the harmful ideologies of writing that too many of us have experienced, there is an opening, in fact many openings, for all of us to write for peace.

Creemos que todos merecemos este espacio vibracional donde nuestras palabras sean escuchadas, por nosotros mismos o por los demás. A pesar de las ideologías dañinas de la escritura que muchos de nosotros hemos experimentado, existe una apertura, de hecho muchas aperturas, para que todos nosotros escribamos para la paz.

3. In order to build peace, it's important to write our "interior refuge". *Germinating in writing.*

3. Para construir la paz, es importante escribir nuestro 'refugio interior'. *Germinando en la escritura.*

We cannot speak about writing for peace and healing without addressing inner peace, which nestles in the heart of our being, and which we can seek and explore through the symbolic and embodied exercise of poetic writing. Through writing, there is a real

TRANSFORMATIONS

GFPI JOURNAL

possibility of discovering what we like to call our “interior refuge”. When we write our words and thoughts, when we rediscover our artistic and linguistic capacities, we find it and create it.

No podemos hablar de escribir para la paz y la sanación sin abordar la paz interior, que anida en el corazón de nuestro ser, y que podemos buscar y explorar a través del ejercicio simbólico y encarnado de la escritura poética. A través de la escritura existe una posibilidad real de descubrir lo que nos gusta llamar nuestro “refugio interior”. Cuando escribimos nuestras palabras y pensamientos, cuando redescubrimos nuestras capacidades artísticas y lingüísticas, lo encontramos y lo creamos.

We therefore propose writing for peace as a way to reconnect with ourselves. Seen this way, writing becomes a space of inner dialogue in which we become reacquainted with this ancient and affectionate home, soul, and centre. In this centre, we are truly valued, we love ourselves, and we know ourselves. From here, we can realize the action of writing for peace. This is to say, we can fill the blank page with writing from our being, and in this way value our own experiences and expression.

Proponemos, por tanto, escribir por la paz como una forma de reencontrarnos con nosotros mismos. Visto así, la escritura se convierte en un espacio de diálogo interior en el que nos reencontramos con este antiguo y afectuoso hogar, alma y centro. En este centro nos valoramos de verdad, nos amamos y nos conocemos. A partir de aquí, podemos concretar la acción de escribir por la paz. Es decir, podemos llenar la página en blanco con la escritura de nuestro ser, y así valorar nuestras propias experiencias y expresión.

It is not a coincidence that psychological research has shown that certain writing practices can help us to heal from traumatic experiences. There are even organizations devoted to “poetry therapy” and “journal therapy”. This experience of listening to ourselves through writing can bring tranquility. In fact, many people with whom we work describe feeling peace when they write.

TRANSFORMATIONS

GFPI JOURNAL

No es casualidad que la investigación psicológica haya demostrado que ciertas prácticas de escritura pueden ayudarnos a sanar experiencias traumáticas. Incluso hay organizaciones dedicadas a la "terapia de poesía" y la "terapia de diario". Esta experiencia de escucharnos a nosotros mismos a través de la escritura puede traer tranquilidad. De hecho, muchas personas con las que trabajamos describen sentir paz cuando escriben.

To be clear, in our workshops our goal is never to “cure” post-traumatic stress. We do not engage in psychological therapy. Instead, we create opportunities for people to express themselves in writing. This expression can hold cathartic properties, when people reconcile themselves, in community, with memories, wounds, and scars. In this process, students, victims, and survivors of war often come to recognize in themselves their own poetic potential. This process is like opening up a clearing in the woods, calm and affectionate, lit by the warm light of hopeful words – everyday words, healing words, and liberating words. In this way, writing can open up a space of dialogue with ourselves.

Para ser claros, en los talleres, el objetivo nunca es "curar" el estrés postraumático. No realizamos terapia psicológica. En cambio, creamos oportunidades para que las personas se expresen. Esta expresión puede tener propiedades catárticas, cuando las personas se reconcilian, en comunidad, con los recuerdos, las heridas y las cicatrices. En este proceso, los estudiantes, las víctimas y los sobrevivientes de la guerra a menudo llegan a reconocer en sí mismos su propio potencial poético. Este proceso es como abrir un claro en el bosque, iluminado por la luz cálida de palabras de esperanza: palabras cotidianas, palabras sanadoras y palabras liberadoras. De esta forma, la escritura puede abrir un espacio de diálogo con nosotros mismos.

Consider, for example, the way a young person in a workshop with Juana and Rodrigo narrated her search for her interior refuge.

TRANSFORMATIONS

GFPI JOURNAL

Consideren, por ejemplo, la manera en que un joven en una taller con Juana y Rodrigo narró su búsqueda del refugio interior.

Honesty in a dark world

I was trying to fit into an ordinary world
trying to escape my reality, run away from my thoughts,
hide from the crying and screaming inside me, from the pain and the fear
that was chasing me.

Trying to find the light that would guide me and
illuminate my life.

My soul, knocking on the doors of
honesty in a dark world
and if that was my dark and sad world
-the truth was it was everyone's-
In the end I realized that I had never gone elsewhere
I was always there,
I was just locked in my dark thoughts, in my world
and I no longer escaped from my reality
nor from myself.

La honestidad en mundo oscuro

Estaba yo tratando de encajar en un mundo corriente
tratando de escapar de mi realidad, huir de mis pensamientos,
ocultarme de mi llanto gritando dentro de mí, del dolor y el miedo
que me perseguía.

Tratando de encontrar la luz que me guiara y que
iluminara mi vida.

Mi alma, tocando las puertas de
la honestidad en un mundo oscuro

TRANSFORMATIONS

GFPI JOURNAL

y si ese era mi mundo oscuro y triste
-la verdad era el de todos-
Al final me di cuenta que nunca me había ido para otro lugar
siempre estuve ahí,
solo estaba encerrada en mis oscuros pensamientos, en mi mundo
y ya no escapaba de mi realidad
sino de mí.

In this poem, after telling of her sadness related to the war, and the ways that she tried to escape them, the poet realizes that she “was always there”. There are other perspectives through which to see one’s life, the poet tells us, when one reencounters one’s interior refuge.

En este poema, luego de contar sus tristezas relacionadas con la guerra y las formas en que trató de escapar de ellas, la poeta se da cuenta de que ella “siempre estuvo ahí”, es decir, que hay otras perspectivas de ver la vida cuando uno reencuentra el propio refugio interior.

We believe that we cannot create peace with others without first accessing this “interior refuge”. One of the central goals, then, in writing for peace is to help people trust themselves, look at themselves, and listen to their interior voices. In the act of writing, there is an opportunity to listen to ourselves, to strengthen the wisdom that we all have, in order not to lose the thread of who we can be: beings that are peaceful, that want peace.

No podemos crear la paz con los otros sin primero acceder a este refugio interior. Uno de los objetivos centrales, entonces, al escribir para la paz es ayudar a las personas a confiar en sí mismas, mirarse a sí mismas y escuchar sus voces interiores. En el acto de escribir hay una oportunidad de escucharnos, de fortalecer la sabiduría que todos tenemos, para no perder el hilo de lo que podemos ser: seres pacíficos, que queremos la paz.

4. Writing is powerful in the hands of those who want to change our world. *Planting the desire to collectively heal.*

4. Escribir es muy potente en las manos de quienes queremos cambiar nuestro mundo y hacer un aporte al cambio social. *Enraizando voluntades para sanar colectivamente.*

When we transform ourselves in pursuit of a healthy and healed interior life, we can also extend our light to others: families, schools, our community. If we can manage to work from this perspective, we can generate real change. With the intention of change, we can transform our energy, mentality, and motivation. We can exchange the language of war for the language of peace and can move toward a new discourse.

Cuando nos transformamos en la búsqueda de una vida interior sana, también podemos extender nuestra luz a los demás: familias, escuelas, nuestra comunidad. Si logramos trabajar desde esta perspectiva, podemos generar un cambio real. Con esta intención de cambio, podemos transformar nuestra energía, mentalidad y motivación. Podemos cambiar el lenguaje de la guerra por el lenguaje de la paz y podemos avanzar hacia un nuevo discurso.

Many of us feel a call that drives us to put our words into action in solidarity with others. In sharing what we want to share in writing—joys, longings, traumas, pains, dreams—we create a space where we can listen both to ourselves and to a community of peers. This space of listening and sharing becomes fire/ritual/light/candle/mandala, thus sustaining the kind of ideology of peace and mutual respect that is crucial to face contemporary challenges.

TRANSFORMATIONS

GFPI JOURNAL

Muchos de nosotros sentimos un llamado que nos impulsa a poner nuestras palabras en acción en solidaridad con los demás. Al compartir lo que hemos escrito: alegrías, anhelos, traumas, dolores, sueños, creamos un espacio en el que podemos escucharnos a nosotros mismos y a una comunidad de compañeros. Este espacio de escuchar y compartir se convierte en fuego/ritual/luz/vela/mandala, sustentando así el tipo de ideología de paz y respeto mutuo que es crucial para enfrentar los desafíos contemporáneos.

In this way, we heed that ancient call that defines us as a species – to come together for common causes that we believe are just and that affect us all. Consider, for example, the common cause to live in peace: We all have the fundamental right to live in peace in our homes, schools, streets, and countryside. As far as poetry for peace is concerned, this call, together with our right to live in peace, creates paths for us that can materialize in concrete action to mobilize communities. We can take, for example, symbolic actions directed toward recognizing both the affective and legal aspects of conflict and peace.

De esta manera, atendemos ese antiguo llamado que nos define como especie: unirnos por causas comunes que creemos que son justas y que nos afectan a todos. Consideremos, por ejemplo, la causa común de vivir en paz: Todos tenemos el derecho fundamental de vivir en paz en nuestros hogares, escuelas, calles y campos. En cuanto a la poesía para la paz, este llamado, junto con nuestro derecho a vivir en paz, nos abre caminos que pueden materializarse en acciones concretas para movilizar a las comunidades. Podemos tomar, por ejemplo, acciones simbólicas dirigidas a reconocer tanto los aspectos afectivos como legales del conflicto y la paz.

Recently, the three of us were invited to take a symbolic walk for peace. We went to a rural school in a community in Colombia that suffered greatly in the armed conflict. Together with students and teachers, we walked through the territory holding flags of peace. Along the way, we passed sugar cane, coffee, and cocoa crops, crossed streams, all against the backdrop of the breath-taking landscape of the mountains. We

TRANSFORMATIONS

GFPI JOURNAL

almost fell many times, stumbling along the steep path of the mountain. We asked for help from teachers and students. And finally, we arrived, tired and happy, at a cooperative led by firmantes.

Recientemente, los tres fuimos invitados a realizar una caminata simbólica por la paz. Fuimos a una escuela rural en una comunidad de Colombia que sufrió mucho en el conflicto armado. Junto a estudiantes y docentes recorrimos el territorio portando banderas de la paz. En el camino, pasamos cultivos de caña de azúcar, café y cacao, cruzamos arroyos, todo en el contexto del impresionante paisaje de las montañas. Casi nos caemos muchas veces, tropezando por el camino empinado de la montaña. Pedimos ayuda a profesores y estudiantes. Y finalmente llegamos, cansados y felices, a una cooperativa dirigida por firmantes.

Once there, we led a short writing for peace workshop. Later we realized that the whole day was actually a “workshop”, in which symbolic actions of solidarity were part of the co-construction of peace. Metaphorically speaking, such actions are a book written by the community. They both help us recognize our own humanity and serve as a channel of common understanding that can promote local and regional changes.

Hicimos un taller breve de escritura para la paz. Después caímos en cuenta que el día entero era un “taller” en que la acción simbólica de solidaridad hacía parte de la co-construcción de la paz. Metafóricamente, tales acciones son como la escritura de un libro construidoescrito por la comunidad. Nos ayudan a reconocer nuestra propia humanidad y sirven como un canal de entendimiento común que puede promover cambios locales y regionales.

In another workshop Juana and Rodrigo facilitated, firmantes, teachers, young people, community members, and people from other public programs and institutions wrote their own recommendations for the non-repetition of violence (one of the objectives of the Peace Accords in 2016) in the form of poetry. Witnessed by the territorial Commission for Truth in the Eje Cafetero, the region where Juana and Rodrigo live

TRANSFORMATIONS

GFPI JOURNAL

and work, it was a moment in which all were disposed to listen to each other. The participants recognized that all had been victims and survivors of this war, including the armed actors. In this way, the group co-created spaces of dialogue and listening, of empathy, among all those present. In this instance, sharing and listening facilitated individual and collective healing, as well as the healing of the land, which has also been a victim of the conflict.

En otro taller que Juana y Rodrigo facilitaron, firmantes, profesores, jóvenes, miembros de la comunidad, y gente de instituciones y programas de sociedad civil, escribieron sus propias recomendaciones para la no repetición de la violencia (una de los fines de los Acuerdos de Paz en 2016) en forma de poesía. Con la presencia de la Comisión de la Verdad Territorial en el Eje Cafetero, la región en que Juana y Rodrigo viven y trabajan, fue un momento en el que nos dispusimos a escucharnos. Los participantes reconocieron que todos habíamos sido víctimas y sobrevivientes de esta guerra, incluidos los actores armados. De esta manera, co-creamos espacios de diálogo y escucha, de empatía, entre todos los presentes. En esta instancia, compartir y escuchar facilitó la sanación individual y colectiva, así como la sanación de la tierra, que también ha sido víctima del conflicto.

In the moment when participants read their poems and texts, there is a connection, almost spiritual, a kind of friendly energy, in which words are both an offering and a tool for us all to better understand what happened to us, and what precisely it is that we do not want to repeat. In this way, writing can help us to generate a different kind of language—one that builds trust and promotes the resistance and resilience of people who do not want any more war. As such, writing and listening can be acts of reconciliation.

En el momento en que los participantes leen sus poemas y textos, se produce una conexión, casi espiritual, una especie de energía amistosa, en el que las palabras son a la vez ofrenda y herramienta para que todos entendamos mejor lo que nos pasó, qué es precisamente lo que no queremos repetir. De esta manera, la escritura puede

TRANSFORMATIONS

GFPI JOURNAL

ayudarnos a generar un tipo de lenguaje diferente, uno que genere confianza y promueva la resistencia y resiliencia de las personas que no quieren más guerra. Como tal, escribir y escuchar pueden ser actos de reconciliación.

The poetry that resulted from this workshop formed part of the “Baúl de Esperanza”, a “suitcase” of regional pedagogical strategies for peacebuilding, which itself is part of the multimedia documentation organized under the auspices of the National Commission of Truth. In this way, writing together in local communities can also have positive consequences for national conversations about the construction of peace.

La poesía que resultó de este taller hizo parte del “Baúl de Esperanza”, un herramienta regional de estrategias pedagógicas para la construcción de paz, que forma parte de la transmedia nacional de la Comisión de la Verdad. De esta manera, escribir juntos en comunidades locales puede también tener impactos positivos en conversaciones nacionales sobre la construcción de la paz.

Kate would like to highlight this point for readers in the United States: The Commission of Truth in Colombia listened to the recommendations for the non-repetition of violence written by community members and young people. Imagine if such voices were taken seriously as part of our national conversation about the ongoing unjust violence and death that we daily face in the United States.

Kate quisiera subrayar este punto para los lectores en los Estados Unidos: La Comisión de la Verdad en Colombia escuchó las recomendaciones para la no repetición de la violencia escritas por miembros de la comunidad y jóvenes. Imagínese si esas voces se tomaran en serio como parte de nuestra conversación nacional sobre la violencia injusta y la muerte que enfrentamos a diario en los Estados Unidos.

We write to awaken to and change our social context, according to each person’s voice.

Escribimos para despertar y cambiar nuestro contexto social, según la voz de cada uno.

5. Writing is not a product, but a dialogic process that builds social relationships. *Expanding our root system to grow in community.*

5. La escritura no es un producto, sino un proceso dialógico que construye relaciones sociales. *Expandiendo nuestro sistema de raíces para crecer en comunidad.*

The first and deepest thing that war takes away from us is the ability to trust ourselves and others. Trust/confianza is a word that comes from Latin, the prefix with/con, means to connect; the root “fi”, comes from the verb “fiar”, meaning loyalty, faith. In the context of war, the bonds of trust between communities and people are broken, and a feeling of permanent threat grows inside people that anyone can be a potential aggressor, an enemy. This is an imaginary rooted in fear.

Lo primero y más profundo que nos quita la guerra es la capacidad de confiar en nosotros mismos y en los demás. Trust/confianza es una palabra que viene del latín, el prefijo with/con, significa conectar; la raíz “fi”, proviene del verbo “fiar”, que significa lealtad, fe. En el contexto de la guerra, los lazos de confianza entre las comunidades y las personas se rompen y crece dentro de las personas un sentimiento de amenaza permanente de que cualquiera puede ser un potencial agresor, un enemigo. Este es un imaginario enraizado en el miedo.

The spirit of this principle, then, is the construction of bridges through the kind of dialogue that can help us better understand difference, affect, and community. This kind of dialogue can help us create a useful language for reconstructing the social fabric after so many decades of violent division.

TRANSFORMATIONS

GFPI JOURNAL

El espíritu de este principio, entonces, es la construcción de puentes a través del tipo de diálogo que puede ayudarnos a comprender mejor la diferencia, el afecto y la comunidad. Este tipo de diálogo puede ayudarnos a crear un lenguaje útil para reconstruir el tejido social después de tantas décadas de división violenta.

Writing is never a simple record of human events. Rather it is an act of reciprocal meaning-making among readers and writers and listeners and speakers that has the potential to affect all of us at deep levels of consciousness and memory. Hearing others' words can shape how we look at ourselves and others, perspectives that we then take up, write, refract back to readers, who in turn can also write their experiences. "Dialogic" means that writing is part of an ongoing conversation.

La escritura no es nunca un simple registro de los acontecimientos humanos. Más bien es un acto recíproco de creación de significado entre lectores y escritores y oyentes y hablantes que tiene el potencial de afectarnos a todos en niveles profundos de conciencia y memoria. Escuchar las palabras de otros puede dar forma a cómo nos vemos a nosotros mismos y a los demás, perspectivas que luego tomamos, escribimos, refractamos a los lectores, quienes a su vez también pueden escribir sus experiencias. "Dialógico" significa que la escritura es parte de una conversación en curso.

Once a poem is written, it is filled with power and communicative force. When it is shared with others, the exercise becomes to listen to each other empathetically. In this way, we come to recognize others' stories, dreams, and desires. And we also recognize ourselves: we realize we are not the only ones with a painful story. Rather, by sharing our voices in a group and listening to each other, we can support each other, give each other courage, hope. In the middle of this polyphony, we begin to heal together.

TRANSFORMATIONS

GFPI JOURNAL

Una vez que se escribe un poema, se llena de poder y fuerza comunicativa. Cuando se comparte con los demás, el ejercicio se convierte en escuchar con empatía. De esta manera, llegamos a reconocer las historias, sueños y deseos de los demás. Y también nos reconocemos: nos damos cuenta de que no somos los únicos con una historia dolorosa. Más bien, compartiendo nuestras voces en un grupo y escuchándonos unos a otros, nos apoyamos unos a otros, nos damos coraje, esperanza. En medio de esta polifonía, empezamos a sanar juntos.

We can also think of writing dialogically in relation to the confinement, fears, and pain of COVID-19: We can transform this experience into a story and a poem, which once shared, generates relief and liberation, such that we know we are not alone. When EncantaPalabras was teaching writing-for-peace by video in the early days of the pandemic, young people messaged Juana their poems, in order to continue the conversation.

También podemos pensar en escribir dialógicamente en relación con el encierro, los miedos y el dolor del COVID 19: podemos transformar esta experiencia en una historia y un poema, que una vez compartido, genera alivio y liberación. Sabemos que no estamos solos. Cuando EncantaPalabras enseñaba a escribir para la paz por video en los primeros días de la pandemia, el teléfono de Juana se llenó con la poesía de los jóvenes, que le enviaban mensajes con sus palabras para continuar con las conversaciones.

This principle also has another important component: publication! Sharing our writing through physical or digital means allows it to transcend the here and now, so that writers' messages are amplified, and a community of readers is developed who together can contribute to the reconstruction of relationships and communities. We see publishing writers' work, then, as an act of inclusion.

Este principio también tiene otro componente importante: ¡la publicación! Compartir nuestra escritura a través de medios físicos o digitales permite trascender el aquí y el ahora, de modo que los mensajes de los escritores se amplifican y se desarrolla una

TRANSFORMATIONS

GFPI JOURNAL

comunidad de lectores que juntos pueden contribuir a la reconstrucción de relaciones y comunidades. Vemos, entonces, la publicación de la obra de los escritores como un acto de inclusión.

In short, our pedagogy is based on conversation, co-creation, and the sharing of many forms of knowledge and experiences. With an understanding of poetry as co-constitutive, we come to new semantic territories where “peace” is pronounced “peaces”, in the plural, because we are many, and because there are many ways to build a culture of peace. Our aim in a poetry-for-peace workshop is for each writer to hold other writers in what we like to call a “common heart”, which in turn holds everyone.

En resumen, nuestra pedagogía se basa en la conversación, la co-creación y el intercambio de muchas formas de conocimiento y experiencias. Con una comprensión de la poesía como co-constitutiva, llegamos a nuevos territorios semánticos donde “paz” se pronuncia “paces”, en plural, porque somos muchos, y porque hay muchas formas de construir una cultura de paz. Nuestro objetivo en un taller de poesía para la paz es que cada escritor sostiene a otro escritor en lo que nos gusta llamar un “corazón común” que a su vez sostiene a todos.

One example of this kind of dialogic perspective is the following acrostic poem, written collectively by young people in a workshop Juana and Rodrigo held. Collective writing requires dialogic conversations, in which key words – for example, “transformation” and “well-being” – and key metaphors, for example “light” – are elaborated so that a shared meaning is constructed.

Un ejemplo de este tipo de perspectiva dialógica es el siguiente poema acróstico, escrito colectivamente por jóvenes en un taller realizado por Juana y Rodrigo. La escritura colectiva requiere conversaciones dialógicas, en las que se elaboren palabras clave, por ejemplo, “transformación” y “bienestar”, y metáforas clave, por ejemplo, “luz”, de modo que se construya un significado entendido por todos/todas.

Las Palabras / The Words

Luz para un mundo mejor [Light for a better world]

Atención para los débiles en una [Attention for the vulnerable in an]

Sociedad ignorante [Ignorant society]

Para el pueblo las palabras [Words for the people]

Almas que sueñan en azul [Souls that dream in blue]

La transformación de un mundo que [The transformation of a world that]

Anhela amar y busca el [Desires love and seeks]

Bienestar común [collective well-being]

Reduciendo la ignorancia [Reducing ignorance]

A partir del diálogo [through dialogue]

Siendo mejores cada día y superando miedos [Becoming better each day and
overcoming fears]

Creación colectiva Insitución Educativa Bonafont

Resguardo Indígena Escopetera y Pirza, 10°, 2016,

Riosucio, Caldas

(Publicado en la cartilla Soy Incluyente Poesía para la Paz V)

The acrostic in Spanish is “las palabras”, “the words” in English, enacting “words” as part of a poetic conversation.

El acróstico en español es "las Palabras" -"las palabras" en inglés, representando "palabras" como parte de una conversación poética.

Dialogism can also include voices, territories, identities, and languages. In the following poem by a bilingual educator in a workshop Juana, Rodrigo, and Kate taught in the U.S., the speaker’s relationship with words involves all the senses (smell, hearing) in

a kind of conversation, as words both identify us and move among us as “beings of the beautiful world”.

El dialogismo también puede incluir las voces, los territorios, las identidades y los lenguajes. En este poema de una educadora bilingüe en un taller que impartieron Juana, Rodrigo y Kate en Estados Unidos, resuena el tema de escuchar palabras, involucrando todos los sentidos (olfato, oído) en una conversación y algunas de las muchas formas en que las palabras nos identifican y se mueven entre "seres del mundo bello.”

La raza – omnipresente – inesperada

Vengo del náhuatl y del árabe, me acerco al español, al norteamericano, me comunico en el runashimi, el francés, el chino, el alemán, el japonés, el siciliano, el twi, sin fronteras.

Veo vínculos y enlaces, el gerundio, la acción del presente.

Cambio las cosas. Las terminaciones, soy mexicana-americana; estamos junt@s, juntos, juntxs.

La concordancia entre nosotr@s, nosotros, nosotrxs, seres del mundo bello, redondo, amoroso.

Toco tus labios, te masajeo, exploro tus palabras, experimento sus vocablos. Te los susurro.

Te oigo, las oigo cuidadosamente las lenguas tuyas brillantes vibrantes, sacadas, oprimidas, desaparecidas.

Te las saboreo.

Aprecio el orden de sus palabras. Te las huelo. Aquí enfrente ponemos el sujeto.

Allí al final Uds. ponen los verbos. Te los escucho.

La voz cae y levanta como una canción. Te la abrazo. Su escritura, su caligrafía, me las absorbo con mi vista y las comprendo luminosamente.

Melina Lozano

Poema inédito escrito Taller Poesía para la Paz con un grupo de Maestras

Bilingües

Abril/mayo 2019

Mádison U.S.A

When we facilitate a workshop, we open a space for conversation. This conversation that takes place through writing and talking helps us to listen to each other. Writing for peace is not necessarily about the writing itself. It is about the writers, and their capacity to both see each other and to be seen.

Cuando facilitamos un taller, abrimos un espacio para la conversación. Esta conversación que se da tanto por escrito como hablado, nos ayuda a escucharnos. Escribir por la paz no se trata necesariamente de la escritura en sí. Se trata de los escritores y de su capacidad para verse y también ser vistos.

6. Writing is an act of liberty through which we can become the subjects of our own stories and history. Bearing fruit and expanding, word by word.

6. Escribir es un acto de libertad a través del cual podemos convertirnos en sujetos de nuestras propias historias e historia. Dando fruto y expandiéndose, palabra por palabra.

The act of writing for peace comes from the will and necessity of communicating in order to heal individually and collectively. It puts in motion the body (arms, hands, fingers, tendons, muscles), the mind (our faculties of sensitivity, imagination, creativity,

TRANSFORMATIONS

GFPI JOURNAL

rationality), and emotions (the emotions we want to express in words and those that arise from the act of writing in itself).

El acto de escribir por la paz nace de la voluntad y necesidad de comunicar para sanar individual y colectivamente. Pone en movimiento el cuerpo (brazos, manos, dedos, tendones, músculos), la mente (nuestras facultades de sensibilidad, imaginación, creatividad, racionalidad) y las emociones (las emociones que queremos expresar con palabras y las que surgen del acto de escribir en sí mismo).

Facing the blank screen or page, and with the previous principles in mind, the writer has the opportunity to decide which direction to take. There are an infinite number of things we can say and do to build peace. It is a choice. We can write for peace or not. We can assume agency or not. From here arises the question of the responsibility that we all have over our historical subject positions. We can choose to influence our own healing and that of the collective. Embracing the identity of a writer gives us the opportunity (among other opportunities) to be subjects of our own stories and of our larger collective history.

Frente a la pantalla o página en blanco, y con los principios anteriores en mente, el escritor tiene la oportunidad de decidir qué dirección tomar. Hay una infinidad de cosas que podemos decir y hacer para construir la paz; es una elección. Podemos escribir por la paz o no. Podemos asumir agencia o no. De aquí surge la cuestión de la responsabilidad que todos tenemos sobre nuestras posiciones de sujeto histórico. Podemos elegir influir en nuestra propia curación y la del colectivo. Aceptar la identidad del escritor nos da la oportunidad (entre otras oportunidades) de ser sujetos de nuestras propias historias y de la historia más amplia de la historia colectiva.

By putting our attention and intention into writing for peace, we take a new look at our memories and traumas in order to bring them to the surface. We let them out by writing them in poems. This is a kind of surrender—or should we say an acceptance of our

TRANSFORMATIONS

GFPI JOURNAL

own liberation—to become lighter, more compassionate. It is a decision to write in service of our own peace and collective peace.

Al poner nuestra atención e intención en escribir por la paz, damos una nueva mirada a nuestros recuerdos, nuestros traumas, y los sacamos a la superficie. Los dejamos salir escribiéndolos en el poema. Esta es una especie de rendición, o deberíamos decir una aceptación de nuestra propia liberación, para volvernos más livianos, más compasivos. Es una decisión de escribir al servicio de la propia paz y la paz colectiva.

From there, a horizon opens where each writer takes charge of their own writing process, working to find their own poetic or narrative voice, which, we know, demands effort, enthusiasm, love.

A partir de ahí se abre un horizonte donde cada escritor se hace cargo de su propio proceso de escritura, trabajando para encontrar su propia voz poética o narrativa, que, sabemos, exige esfuerzo, entusiasmo, amor.

Our publication of young people's poetry in booklets establishes children as historical subjects with a particular voice. It is a recognition that contributes to their self-worth and affirmation. Taken together, each child's text added to others' texts constitutes a collection, which itself becomes a document of historical memory: tangible, articulate, capable of generating positive changes in educational institutions and communities. This is how individual writers become a collective.

Nuestra publicación de poesía juvenil en las cartillas establece a los niños como sujetos históricos con una voz particular. Es un reconocimiento que contribuye a su autoestima y afirmación. En su conjunto, el texto de cada niño sumado a otros textos constituye un acervo, que en sí mismo se convierte en un documento de memoria histórica: tangible, articulado, capaz de generar cambios positivos en las instituciones educativas y en las comunidades. Así es como los escritores individuales se convierten en un colectivo.

TRANSFORMATIONS

GFPI JOURNAL

In this way, they contribute to the construction of the present and/or of memory in Colombia. In an adult-centric world like ours, being able to amplify the writings of children by publishing their poems is an honour and an education in and of itself; they provide us with new visions of the world and the country. In the practice of this principle, writers feel they are protagonists of their own story, worthy of having their stories told, and worthy of being listened to. And that in and of itself can have a positive impact on collective history. When one feels like the protagonist of a story, one feels like an agent of the future, too. For this reason, we emphasize imagination as a technology to build peace.

De esta manera, contribuyen a la construcción del presente y/o la memoria de Colombia. En un mundo centrado en los adultos como el nuestro, poder ampliar los escritos de los niños mediante la publicación de sus poemas es un honor y una educación en sí mismo; nos brindan nuevas visiones del mundo y del país. En la práctica de este principio, los escritores se sienten protagonistas de su propia historia, dignos de que sus historias sean contadas y dignos de ser escuchados. Y eso en sí mismo puede tener un impacto positivo en la historia colectiva. Cuando uno se siente protagonista de una historia, también se siente agente del futuro. Por eso, hacemos hincapié en la *imaginación* como tecnología para construir la paz.

When we arrive at the bodily act of writing, we turn intuitions into creations that we capture on sheets of paper—that come from old trees! We write along lines-corridors until we find the letter that delivers us to the horizon: memory/testimony or imagination/fantasy, where dark labyrinths or dreams reveal an untold part of ourselves. That sun, that moon, that light that we discover! Writing for peace! In the words of Kate, “In writing for peace, the use of testimony is often juxtaposed with fantasy; These two narrative elements—one linked to the past and the other to the future—interanimate to name the past and imagine a peaceful future at the same time”.

TRANSFORMATIONS

GFPI JOURNAL

Cuando llegamos al acto corporal de escribir, convertimos las intuiciones en creaciones que plasmamos en hojas de papel, ¡eso viene de viejos árboles! Escribimos a lo largo de líneas-corredores hasta encontrar la letra que nos remite al horizonte: memoria/testimonio o imaginación/fantasía, donde oscuros laberintos o sueños revelan una parte no contada de nosotros mismos. ¡Ese sol, esa luna, esa luz que descubrimos! ¡Escribiendo por la paz! En palabras de Kate, “Al escribir por la paz, el uso del testimonio a menudo se yuxtapone con la fantasía; Estos dos elementos narrativos, uno vinculado al pasado y otro al futuro, se interaniman para nombrar el pasado e imaginar un futuro pacífico al mismo tiempo”.

In the following poem written in a workshop facilitated by EncantaPalabras, Vivan Lorena Carmona narrates her own process of writing and liberation—and invites others to join her.

En el siguiente poema escrito en un taller facilitado por EncantaPalabras, Vivan Lorena Carmona narra su propio proceso de escritura y liberación—y invita a los otros a unirse a ella.

I Used to Be...

I used to be very shy, I didn't like to talk
or express what I felt, but now
through writing
I am freeing myself
and without fear I show who I am and that is my way out...
I feel calm after writing,
I discovered a world full of magic through words...
Now I am no longer afraid to say what I feel, I feel at peace,
in a deep tranquility after writing a verse
where I make my feelings clear.
Going far away and observing my surroundings,

TRANSFORMATIONS

GFPI JOURNAL

enjoying what surrounds me,
helps me to think of a new poem to relate.
It's time to change history, through writing peace is found.
And now I leave you this verse so that, like me,
you can find peace in words.

Vivian Lorena Carmona

Institución Educativa San Lorenzo°, 11°, 2021

Resguardo Indígena San Lorenzo, Riosucio, Caldas

Solía ser . . .

Solía ser muy tímida, no me gustaba hablar
ni expresar lo que sentía, pero ahora
mediante la escritura
me voy liberando
y sin miedo muestro quien soy y esa es mi salida. . .
Me siento tranquila después de escribir,
descubrí un mundo lleno de magia a través de las palabras. . .
Ahora ya no temo decir lo que siento, me siento en paz,
en una profunda tranquilidad después de escribir un verso
donde deje claros mis sentimientos.
Irme lejos y observar mi entorno, disfrutar de lo que me rodea
me ayuda a pensar para un nuevo poema relatar
Es hora de cambiar la historia, a través de la escritura se encuentra paz.
Y ahora les dejo este verso para que al igual que yo
puedan encontrar paz en las palabras.

Vivian Lorena Carmona

Institución Educativa San Lorenzo°, 11°, 2021

Resguardo Indígena San Lorenzo, Riosucio, Caldas

Conclusion: The Poetic Potential /

Exercising these principles, the student or participant is already a subject that exercises their right to express, manifest, heal; give their opinion and recognize themselves through writing. We invite readers to continue to elaborate, add to, and even delete principles so that they better serve the communities to which they are committed. We, for example, were considering adding a principle about writing and the senses, the way writing can recall the intimate bodily rhythms of our languages. But as of yet, we have not explored this principle sufficiently in workshops in both of our contexts, in theory and in practice, to integrate it into our philosophy. We invite you to work creatively to ignite the poetic potential in yourself and in others.

En ejercicio de estos principios, el alumno o participante ya es un sujeto que ejerce su derecho a expresarse, manifestarse, curarse, opinar y reconocerse a través de la escritura. Invitamos a los lectores a continuar elaborando, agregando e incluso eliminando principios para que sirvan mejor a las comunidades con las que están comprometidos. Nosotros, por ejemplo, estábamos considerando agregar un principio sobre la escritura y los sentidos, la forma en que la escritura puede recordar los ritmos corporales íntimos de nuestras lenguas. Pero hasta el momento, no hemos explorado suficientemente este principio en talleres en nuestros dos contextos, en la teoría y en la práctica, para integrarlo en nuestra filosofía. Te invitamos a trabajar creativamente para encender el potencial poético en ti mismo y en los demás.

Once the student discovers and activates their poetic potential, it emerges, via these principles, like a tree in growth. Consider a tree's expansion of branches to embrace itself and others! Its flowering! Think of the tree as a shelter of birds-nests and millions of other beings! Think of it rising to the light of the sun, taking vitamins which are transmuted into sap! Think of how the tree goes deep into the earth and drinks its own memory to know its ancestors! Think of how a tree establishes communication through underground rhizomic systems, through which signs of life are shared, and also

TRANSFORMATIONS

GFPI JOURNAL

warnings! Sentient and thinking tree, branches and howling hair, through which the wind whistles and can dance!

Una vez que el estudiante descubre y activa su potencial poético, emerge, a través de estos principios, como un árbol en crecimiento. ¡Considere la expansión de las ramas de un árbol para abrazarse a sí mismo y a los demás! ¡Su florecimiento! ¡Piensa en el árbol como un refugio de nidos de pájaros y millones de otros seres! ¡Piensa en ella saliendo a la luz del sol, tomando vitaminas que se transmutan en savia! ¡Piensa en cómo el árbol se adentra en la tierra y bebe su propia memoria para conocer a sus ancestros! ¡Piensa en cómo un árbol establece comunicación a través de sistemas rizomáticos subterráneos, a través de los cuales se comparten signos de vida y también advertencias! ¡Árbol sensible y pensante, ramas y cabellos aulladores, a través de los cuales el viento silba y puede bailar!

To conclude – and to round out the botanical metaphor for writing for peace we have been developing – we leave readers with the following collective poem.

Para concluir, y para redondear la metáfora botánica de escribir para la paz que hemos venido desarrollando, dejamos a los lectores el siguiente poema colectivo.

The Poem

In its little room it lies asleep
When the light comes, it opens slowly
soon it touches the water, soon it ends up bearing fruit.
The poem needs the light of imagination
and the water of words to bear fruit
that comes from the heart.

Creación Colectiva

Institución Educativa, 8°, 2019

Villa de Leyva, Boyacá

El Poema

En su pequeño cuarto yace dormida
Cuando la luz llega, se abre lentamente
pronto toca el agua, pronto termina dando el fruto.
El poema necesita la luz de la imaginación
y el agua de las palabras para dar frutos
que vienen del corazón.

Creación Colectiva

Institución Educativa, 8°, 2019

Villa de Leyva, Boyacá

Reference List

- Guzmán et al, C.J. (2018). Prácticas y experiencias de construcción de paz, democracia, y reconciliación. Miradas auto-implicadas y ejemplificantes de la acción colectiva y plural en los territorios de la paz, la democracia y la reconciliación. In: *Aproximación a un estado de la cuestión sentidos y prácticas políticas de niños, niñas, y jóvenes en territorios marcados por la violencia: Paz, democracia, reconciliación, y memoria*. Manizales, Colombia: Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano, pp.269–296.
- John Paul Lederach (2005). *The Moral Imagination: the art and soul of building peace*. Oxford University Press, Inc.
- Lorde, A. (1980). *The Cancer Journals*. 1st ed. [online] Argyle, N.Y.: Spinsters, Ink. Available at:
https://monoskop.org/images/1/16/Lorde_Audre_The_Cancer_Journals_2nd_ed_1980.pdf.
- Nystrand, M. (1997). *Opening Dialogue Understanding the Dynamics of Language and Learning in the English Classroom. Language and Literacy Series*. [online] New York: Teachers College Press. Available at:
<https://eric.ed.gov/?id=ED404651>.
- Pennebaker, J.W. and Frank Evans, J. (2014). *Expressive writing : words that heal : using expressive writing to overcome traumas and emotional upheavals, resolve issues, improve health, and build resilience*. Enumclaw, Wa: Idyll Arbor, Inc.
- Street, B.V. (1984). *Literacy in theory and practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Vieira, K. (2019). Writing's Potential to Heal: Women Writing from Their Bodies. *Community Literacy Journal*, 13(2), pp.20–47. doi:
<https://doi.org/10.1353/clj.2019.0016>.
- Winn, M.T. (2018). *Justice on Both Sides: Transforming Education through Restorative Justice. Race and Education Series*. Cambridge, Massachusetts: Harvard Education Press.
-

Further Reading

- www.youtube.com. (2019). *1993. Performance by Asao B. Inoue, #4C19 Chair's Address. Uploaded by National Council of Teachers of English.* [online] Available at: <http://www.youtube.com/watch?v=brPGTewcDYY>.
- Kelenyi, G., Luangpipat, N. and Vieira, K. (2020). The Peacebuilding Potential of Literacy. *College English*, [online] 82(4), pp.410–420. Available at: <https://proxy1.library.virginia.edu/login?url=https%3A%2F%2Fwww.proquest.com%2Fscholarly-journals%2Fpeacebuilding-potential-literacy%2Fdocview%2F2399902516%2Fse-2%3Faccountid%3D14678>.
- Ospina-RamírezD.A. and Ospina-Alvarado, M. (2017). Futuros posibles, el potencial creativo de niñas y niños para la construcción de paz. *Revista Latinoamericana de ciencias sociales, niñez y juventud*, 15, pp.175–192.
- O'Reilly, M.R. (1993). *The Peaceable Classroom*. Portsmouth, NH: Boynton/Cook Publishers. O'Reilly, Mary Rose. *The Peaceable Classroom*. Portsmouth, NH: Boynton/Cook Publishers, 1993.
- Patiño Lopez, J. and Vieira, K. eds., (2019). *Escribiendo Un Corazón Comú*. [online] Manizales, Colombia: Ojo con la Gota de Tinta Press. Available at: www.escribiendolapaz.com Patiño Lopez, Jhoana, and Kate Vieira, eds. *Paz: Escribiendo Un Corazón Comú*. Ojo con la Gota de Tinta press, 2019. www.escribiendolapaz.com.
- Schaffner, S. (2019). *Writing as punishment in schools, courts, and everyday life*. Tuscaloosa: The University Of Alabama Press.
- Wagar, S. (2014). 'Is it Possible to Teach Writing So That People Stop Killing Each Other?' *Nonviolence, Composition, and Critical Expressivism*. [online] doi: <https://doi.org/10.37514/PER-B.2014.0575.2.09>
-
-
-

TRANSFORMATIONS

GFPI JOURNAL

Published online: Spring 2023

Transformations 2023 Vol. 1

© Generations For Peace Institute (GFPI), 2023. This article is published under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0; <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>). Any use of all or part of this article must credit the author(s) and Generations For Peace Institute and must include this Creative Commons licence copyright notice.
