

[FRESH ARTS PODCAST] TEMPORADA 2, EPISODIO 1: ¿DEBO O NO DEBO COLABORAR CON OTROS ARTISTAS? Esta es la transcripción del Episodio 1: "¿Debo o no debo colaborar con otros artistas?" del podcast de Fresh Arts ¿Debo o no debo?, Presentado por Reyes Ramirez, que se publicó el 30 de septiembre de 2021 con YET y Koomah.

Reyes Ramirez: Hola y bienvenidos a "Should I or Shouldn't I". Un podcast de Fresh Arts presentado por mí, Reyes Ramirez, donde exploramos las decisiones que los artistas toman cada día para tener éxito en la práctica creativa. Y entonces la pregunta de hoy es en realidad muy, muy interesante, una que recibimos mucho, no hay una respuesta correcta para esto, lo que creo que la hace perfecta para este podcast. Y es: ¿Debería o no debería colaborar con otros artistas? Y hoy tenemos algunos artistas realmente geniales, que conozco, he visto sus trabajos a través de los años. Todos, estoy seguro, han visto sus trabajos a lo largo de los años. y siempre están repletos de colaboraciones y formas nuevas e interesantes, realmente geniales. Y aquí tenemos a YET y tenemos a Koomah. Y si quieren, rápidamente, hacer una pequeña presentación, comenzando con YET.

YET: Oh, hola. Mi nombre es YET, también conocida como Y. E. Torres y soy una artista visual y de actuación, y profesora de arte con sede aquí, en Houston, Texas.

Reyes: Koomah, por favor.

Koomah: Hola a todos, soy Koomah. Soy un artista interdisciplinario, también de Houston.

Reyes: Bien, entonces, pienso y formulo esta pregunta para este podcast en particular y para esta discusión en particular, no creo que, creo que pienso en la pregunta: ¿Debería o no debería colaborar con otros artistas? Creo que una clara respuesta obvia, que puede ser: "sí, absolutamente". Pero en lo que espero que entremos es en las complejidades de cómo sucede eso. ¿Cómo sucedieron esas colaboraciones? Creo que un problema común puede ser, para la gente, que todos estamos acostumbrados a trabajar como artistas, solo de nuestras propias mentes, nuestros propios cerebros y creando nuestras propias visiones. Pero luego, cuando comenzamos a ir hacia visiones e ideas compartidas de lo que es arte como un "producto terminado" y parece, creo que es ahí donde, que es donde tal vez algo del miedo o tal vez algo de aprensión aparecen. Porque yo sé, por ejemplo, como escritor yo mismo, estoy acostumbrado a decir, está bien, este es mi poema, esto es mío, estas son mis palabras. Así es como debe verse. Y por eso hago muchas colaboraciones pero tengo mis propias limitaciones con mis propias cosas. Así que de buenas a primeras, solo quiero preguntar: ¿Cuáles crees que son los beneficios de colaborar con otros artistas, YET?

YET: Hombre, el mayor beneficio para mí al colaborar con otros artistas es que estoy trabajando con gente que está haciendo cosas en las que quizá no sea muy buena y eso realmente mejora mi propio trabajo. Pienso en la colaboración como una oportunidad de trabajar más allá de mí misma y tiendo a trabajar con artistas que no necesariamente hacen lo que yo hago, por ejemplo, una bailarina y yo soy bailarina con fuego. Y entonces a menudo trabajo, incluso si estoy trabajando con otra bailarina de fuego, que sea alguien que trabaja con accesorios

diferentes. Si estoy trabajando con artistas de cualquier tipo, también trato de trabajar con músicos. Y creo que una gran ventaja de trabajar con otros artistas es que tu, de alguna manera, como que contratas según tus debilidades, como ¿en qué no eres bueno? ¿Y cuál será tu proyecto? ¿Cómo puede florecer incluyendo a otras personas?

Reyes: Koomah, por favor. La misma pregunta: ¿Cuáles crees que son los beneficios de colaborar con otros en tu trabajo y tu practica?

Koomah: Definitivamente estoy de acuerdo con todo lo que dijo, para mí también, es una especie de diferencia entre lo que puedo dar a mi audiencia y el sentido de, si soy solo yo, es una sola ración, pero cuando colaboro con otros artistas, puedo presentar todo un buffet de arte, más allá de la ración individual. Y así tienes más oportunidades para brindar una variedad y diferentes puntos de vista y también creas una plataforma para otros artistas. Mucho de lo que hago realmente se enfoca en intentar crear un escenario o crear una plataforma para que otros artistas muestren su trabajo y sus voces se escuchan, particularmente cuando, ya sabes, intento concentrarme en llevar voces marginadas y oportunidades para traer más gente y que se vea el trabajo de más personas, además.

Reyes: Sí, creo, por la forma en la que ustedes hablan de colaboración, hay diferentes formas definidas en que la colaboración puede conducir a algo. Y supongo que la siguiente pregunta a esta sería, para mí, sí, mi escritura, como por ejemplo, no sé particularmente cómo crear una pieza de escritura colaborativa. Simplemente no es algo en lo que haya pensado. Es solo algo que no sé cómo hacer. Sin embargo, igual me gusta colaborar con otros escritores. Ya sea en una sola publicación o en un evento de lectura o algo así. Y entonces para mí, que mi pregunta para ustedes, empezando con YET: ¿Qué tipos de colaboraciones, y supongo, qué tipos de resultados finales de esas colaboraciones prefieres? ¿Te gusta incluir a todos en el proceso de tu arte y de lo que estás haciendo o es más como unir esfuerzos para crear algo más grande o lo que sea? Si esa pregunta tiene sentido.

YET: Sí, tiene absolutamente sentido. Mi respuesta es que puede variar, basada en lo que me gustaría que fuera el resultado final. Así que en ocasiones he colaborado con músicos, por ejemplo, como bailarina, y nuestra colaboración comenzó simplemente como experimentación. Lo que es posible, puede que no haya un resultado final, sino simplemente un interés en ver lo que es posible. Y a veces tiene tanto éxito. ¡Y a veces no lo tiene en absoluto! Sin embargo, cada vez, hay un proceso de aprendizaje involucrado, porque estamos aprendiendo lo que puede funcionar y lo que puede no funcionar. Y si nos interesa continuar, ya sea pronto o incluso más tarde, creo que lo realmente asombroso de hacerlo sin expectativas y colaborar en proceso de experimentación es que estás abierta a la innovación. Y entonces entendemos que nada es original, y que lo que realmente buscamos es innovar combinando cosas que nunca antes se habían combinado. Hay un gran potencial para eso cuando dejas la colaboración abierta y luego está el otro lado donde puedo estar colaborando con alguien cuyo trabajo conozco y tal vez el resultado final sea una película o simplemente obtener contenido o producir un programa. Y así, entre los ensayos, gracias a la discusión, a través de la práctica es como nos damos cuenta de cómo podemos colaborar. Porque creo que, en términos de la

pregunta, es algo así como si entras a ciegas, ¿y entonces, qué esperas? Creo que ambas cosas están permitidas, puedes esperar que suceda cualquier cosa. Y ahí es donde creo que el proceso es lo que lleva. Entonces, tal vez entrar en un proceso muy fuerte, o al menos sabiendo que tienes un plazo y al menos un objetivo, el cual puede ser, solo querer hacer una hora de colaboración y luego ver qué sucede. Ya sabes, puede ser de ayuda, porque no queremos ilusionarnos para decepcionarnos. Queremos trabajar para superar el miedo y la práctica de la colaboración.

Reyes: Sí. Koomah, la misma pregunta. La idea de que tipos de colaboraciones prefieres, ya sea que prefieras tener gente que encaje en roles o lugares específicos, o prefieres que formen parte del, ya sabes, de la lluvia de ideas, la creación, el arte en sí mismo.

Koomah: Tiendo a notar que lo que funciona... Bueno, definitivamente trabajo con ambos, pero también trabajo en este tipo de espacio intermedio donde habrá una especie de motivo general, o algo así como un mensaje o un tema en el que puedo sumar otros artistas y hacer que creen su propio trabajo a partir de eso. Por ejemplo, lo más reciente que hicimos en Fresh Arts fue la galería de arte. Y entonces esto fue poner máquinas expendedoras donde podríamos obtener obras de arte. Y entonces la gente, sabiendo lo que era, tuvo la oportunidad de incluir su trabajo, tanto si era poesía, si era arte visual. Tuvimos algunos trabajos de video similares y luego podían usar esa plataforma para poner lo que quisieran allí. Las diferentes máquinas recreativas también tenían temas de, había uno que eran gatos. Había uno que era como... O simplemente proporcionar cualquier arte que iban a crear o ir con el tema que era o una especie de etiqueta, como nuestra sala de juegos, una especie de tema de los ochenta. Así que me gusta ser capaz de conectar la creatividad de las personas libremente, si es un tema leve para una muestra o algo así. Y también encuentro que muchas veces al hacer eso también se enciende mi propia creatividad. Poder ver lo que otras personas están creando y poder trabajar con personas en lo que están haciendo, también. A menudo traeré gente que tal vez no se auto identifica como artistas, también, y ayudan a crear una especie de obra de arte de taller. Y eso siempre es realmente asombroso porque hay gente que no se considera a sí misma ser artistas, o sí lo hacen, pero se consideran a sí mismos como otro tipo de artista. Y cuando puedes traer a otras personas para que colaboren contigo mismo o con otros artistas, es realmente asombroso poder ver cómo se ve ese producto final. Hay veces que encuentras que alguien que se considera un artista visual, también es un gran intérprete y cosas así.

Reyes: Sí, sí. Creo... Sí, como escritor, a menudo olvido que, ya sabes, la relación de todos con el idioma es diferente. Y así, como cuando hablo con otros escritores vamos a hablar como escritores, o vamos a hablar en el idioma de los escritores, pero como sería... Sí, cuando un bailarín entra en ese reino de el uso del lenguaje verbal, escrito, pero también yo mismo como escritor, cómo incorporo la idea del movimiento del cuerpo en mi, en la forma en que hablo y cosas de esa naturaleza. Entonces, sí, creo que siempre es una nueva onda genial ver tu propio trabajo y tu propio arte, pero también, con suerte, que otras personas también se beneficien. Y luego la audiencia en última instancia. Entonces pasamos a la siguiente pregunta: ¿Cuáles crees que son algunas limitaciones de las colaboraciones? Para mí, por ejemplo, diré, sí, una, no hablo, digamos, perfectamente el lenguaje de los pintores, ¿verdad? Así que digo: "Oh, ¿en qué

estás trabajando allí? ¿Eso es acrílico?" Y ellos dicen: "No, ¿de qué estás hablando? Es una pintura al óleo". Es como que ni siquiera sé, como lo básico, como las bases de esas cosas. Entonces quedo: "Oh, hombre. Ahora, ¿quién soy yo para hablar con este pintor? O el escultor o algo así". Y creo que esa es como una limitación a la colaboración, depende mucho de cuanto de ese idioma puedo hablar o cuánto es lo que sé o de lo que no sé. Y luego supongo que otra sería como, al igual que la práctica, como la práctica general, por ejemplo, para un noctámbulo que trabaje con alguien que realmente se levanta como a las 6:00 AM, para trabajar en su escritura y cosas así. Así que es como si tal vez fuera insuperable, o lo que sea, pero bueno, YET, para ti: ¿cuáles son algunas limitaciones o cuáles son algunas cosas con las que tal vez tengas que trabajar cuando colaboras o piensas en estas colaboraciones?

YET: Sí, mi mayor obstáculo suele ser el tiempo, porque tengo muchas más ideas y colaboradores interesados, de lo que tengo tiempo y espacio para ejecutar una colaboración exitosa. Y a veces, durante muchos años, comenzaba una colaboración en la que uno o todos los artistas, incluso pre-COVID, no podían reunirse por una variedad de razones. Y a veces eso se vuelve realmente solo una simple cuestión de compromiso. Alguien puede querer participar en una colaboración y luego, ya sabes, puede suceder algo en la vida real que los hace incapaces de tener ese tiempo libre. Creo que el tiempo ha sido un problema importante, ya sabes, un obstáculo para la colaboración. Creo que a veces la comunicación ha sido un desafío en colaboración también, especialmente si hay más de un colaborador y a veces uno no quiere liderar la colaboración sino que quiere participar en ella. Y así, a veces, las colaboraciones he visto tanto otras colaboraciones, y mis propias colaboraciones derrumbarse un poco porque a los artistas les costó mucho comunicarse durante la colaboración. Quizás las visiones no, iniciaron siendo similares y luego en medio de la colaboración o más tarde, se convirtieron en algo diferente y a veces eso crea un conflicto. Y entonces yo diría, sí, manteniendo, ya sabes solo mantener a la gente en el camino a veces, con el tiempo ha sido un desafío, porque la vida es real.

Reyes: Sí, y entonces Koomah esa misma pregunta para ti, esta idea de cuáles son las limitaciones, o qué tipo de obstáculos has tenido para las colaboraciones, como YET mencionó, la idea de los horarios y los diferentes flujos de trabajo y todas esas cosas buenas. Para ti, ¿cuáles han sido esas limitaciones?

Koomah: Definitivamente lo he vivido. Y a veces ciertas personalidades simplemente no funcionan juntas. Por mucho que nos gustaría ser todos, ya sabes: "Oh, todos somos una gran familia feliz de abrazos y amor". A veces simplemente no te fusionas bien con alguien. Y eso ha sucedido antes y simplemente quedas: "Bueno, ya sabes, tal vez no estamos destinados a colaborar juntos". Entonces, eso sucede a veces. Y pienso también, a veces, la gente puede ir en direcciones opuestas extremas de cómo quieren que se vea el resultado o ciertamente cual es la dirección en que debe ir el trabajo. Y eso puede dificultar mucho las cosas. También cuando tienes muchas ideas realmente intensas y deseas encontrar lo que funcione mejor, para colaboraciones específicamente cuando estás trabajando en un solo proyecto. He tenido experiencias en las que se ha tropezado un poco. Tienes diferentes personas que tienen sentimientos realmente fuertes sobre ciertas ideas o de cómo deberían ir las cosas. Creo que

también para algunas personas, y probablemente encaja en esta idea de tiempo y horarios similares, pero solo la vida en general, hay personas que tienen familias e hijos y trabajos, y puede ser muy difícil encontrar tiempo para colaborar con la gente. Y luego también la accesibilidad de los recursos, a veces sucede que la posibilidad de colaborar puede ser difícil para algunas personas.

Reyes: Sí, y supongo que, me gustaría añadir algo a eso, incluso cuando te encuentras en esos momentos de: "Oh, tal vez no estoy destinado a colaborar con esta persona o con esta persona. Entonces, tal vez no nos llevemos tan bien". Creo que esa es una buena lección para aprender, a ser, ya sea, por ejemplo, una colaboración en la que me encontré donde es como, esta persona realmente estaba: "Oh, ¿hacemos esto? ¿Hacemos esto? ¿Hacemos esto?" Yo estaba: "Oye, si nos relajáramos. Vayamos con la corriente, en lugar de tratar de hacer esto o aquello". Pero también es como, de nuevo, no es que lo que estaban haciendo estuviera mal. Esa es su idea de lo que es el trabajo y de cómo colaboran. Y para mí, quizá aprender, tal vez debería poner más reglas o más metas, definir más metas. Así que sí, hay un beneficio en fluir libremente y en como la creatividad florece, pero también hay un momento para pensar que la fecha límite es hasta ahora, tenemos fecha límite, necesito algo ahora, ahora mismo. Y es difícil hacer esas cosas de manera que florezca y sea agradable y buena.

YET: Creo que, además, una de las cosas que Koomah mencionó anteriormente sobre la colaboración, me recordó, a menudo, en ciertos eventos en los que colaboraba tuve la oportunidad de hacerlo con artistas tanto establecidos como emergente. actuaciones, oportunidades que me encanta mantener para los artistas emergentes y otras para artistas establecidos. Y amo hacer colaboraciones en las que puedo aportar ambas, porque Ayanna McCloud es una de mis artistas y profesoras favoritas de Houston. Al principio de mi carrera artística me enseñó sobre la reciprocidad de la inspiración. Y realmente siento que en colaboración, lo que buscas es inspirarte y también compartir, como mencionaba Koomah, tenemos nuestro, como nuestro servicio individual. Y luego tenemos este buffet que nos une a todos. Y entonces yo, en esta reciprocidad de la inspiración, no puedo ofrecer nada a menos que también me alimenten y haya un flujo constante. Y entonces esas ocasiones que acabas de mencionar donde las cosas pueden ser difíciles, pienso, ya sabes, que haciendo muchas colaboraciones todos podemos llegar a un gran punto donde podamos esperar futuras colaboraciones y decir: "para esto realmente necesito a alguien con las habilidades para hacerlo". Existe la oportunidad de atraer personas emergentes, para que yo también mantenga este nuevo flujo, este flujo de nuevos artistas que llegan mientras apoyo a otros artistas establecidos. Así que, sí.

Reyes: Sí, Koomah, ¿tienes algo que añadir a eso?

Koomah: No realmente, digo, sí.

Reyes: Genial, genial. Esto me lleva a mi siguiente pregunta. Porque están mencionando como, cuando colaboran con otra persona, ya sabes, hay algunas cosas, tal vez algunas cosas acordadas o quizá otro problema que creo que tal vez un artista puede tener es: "Oh, hombre,

todo esto tiene que quedar por escrito. ¿Tiene que haber un contrato? ¿Qué hay que indicar?" Y se vuelve un poco incómodo, porque entonces se vuelve como un negocio, realmente, quiero decir, no lo es, pero se siente como uno y es como, ya sabes, "no, solo estoy aquí por el arte". Solo estoy aquí para crear, para ser creativo. Y creo que esto no lleva a la pregunta, en términos de establecer límites similares, o como establecer cuáles son las metas y las ideas. Cuando la gente dice colaboraciones en un contexto artístico y creativo pueden significar cosas diferentes. Y entonces, para ti, comienzo contigo YET, cuando la gente dice colaboraciones, ¿a qué te refieres? Y tal vez, ¿cómo se puede interpretar?

YET: Creo que se puede interpretar de múltiples formas porque una colaboración bastante honesta para mí, es creativa a tiempo completo. Puedo colaborar con mi pareja en una comida esa noche y puedo colaborar con mis compañeros en el museo de arte contemporáneo en una serie de programas educativos. Y puedo colaborar con otro intérprete e improvisar y sacar algunas combinaciones y fluir. Y luego puedo producir un evento en tres meses donde estoy colaborando con otro artista y soy la líder de esa colaboración, por lo tanto, he pedido que se cumplan roles específicos. Entonces creo que realmente una colaboración es la unión de diferentes ideas, y puede que no sea tan exitosa y puede ser un desafío. Pero como mencionaste antes, es un proceso de aprendizaje. Y una de las cosas que aprendí muy pronto como artista, es que a veces las cosas que no me gustan me enseñan que de verdad no me gustan y por lo tanto puedo optar por no volver a hacerlas o a trabajar con esas personas nunca más. Y esos otros colaboradores pueden tener mucho éxito en muchas cosas y los recomendaré para muchas cosas. Y sé qué, tal vez, no los necesito en mi propio trabajo. Sabes, creo que hay mucho potencial para que la colaboración sea lo que una quiere y los procesos pueden ser diferentes basados en cuál es el resultado. Porque de nuevo, el proceso puede ser, realmente solo quiero saber como es moverse con este nuevo tipo de música, o estoy realmente inspirada por este artista de proyección y me pregunto si estarán disponibles para tocar conmigo algún día. A veces es simplemente la elaboración de ideas y eso fue todo y, a veces, es una producción completa. Así que pienso, de nuevo, la colaboración, para mí, es la unión de más de una persona, para crear.

Reyes: Koomah, si puedes elaborar a partir de eso, cuando la gente dice colaboración, todos podemos interpretar esa palabra de modo diferente. Entonces, para seguir en el tema, como defines a la colaboración y de qué formas navegas por esa palabra, y quizá otras formas en que se puede interpretar.

Koomah: Muchas veces pienso que, para mí, la colaboración parece una de dos cosas y es la oportunidad de probar cosas nuevas. O yo trabajando con artistas que tienen una práctica diferente a la mía o viceversa, o la oportunidad de crear una plataforma o lo que a menudo llamo un escenario para otros artistas para probar cosas nuevas. Y luego, a veces simplemente ver como trabajar con otras personas. Creo que muchas veces pensamos demasiado en la colaboración y queremos que sea algo enormemente innovador, como crear algo espectacular, pero a veces es solo un proyecto grupal, solo es trabajar con otros artistas y eso no es para que suene menos de lo que realmente es, porque sigue siendo importante y aún puedes lograr mucho. Pero creo que también es importante darse cuenta lo que YET estaba diciendo que una

colaboración puede ser preparar la cena. Puede verse como muchas cosas diferentes. Entonces, cuando hablamos de colaboración en el arte, si realmente pudiera definirse de un modo, sería siempre que trabajes con otro artista ya sea un artista establecido o un artista nuevo, o si es alguien que nunca ha trabajado en arte antes, cuando trabajas con otra persona para crear algo y poner algo ahí fuera, eso es la colaboración.

Reyes: Sí, y creo que esto va muy bien con mi siguiente pregunta para ustedes, que es: Cuando decimos como colaboración, saben, todos tienen diferentes puntos de vista y diferentes ideas y tal vez diferentes interpretaciones de esa palabra con respecto al contexto del proyecto. Tal vez, ¿cuáles son algunos límites personales, comerciales o creativos que la gente debería considerar cuando quieran hacer una colaboración? Para mí, por ejemplo, una especie de límite personal o un límite que tengo con los proyectos que organizo y cosas así es que necesito algo de presupuesto. Así que es algo así como, es genial si quieres colaborar, quieres hacer algo genial en nuestro tiempo libre. Pero si quieres algo que vaya a ser público, entonces tiene que haber un presupuesto. Si organizo algo necesito un presupuesto para pagar a las personas con las que colaboro y viceversa si quieres que colabore contigo. ¿Cuáles son algunos, como, un presupuesto? Si no es el presupuesto, ¿por qué no? ¿O con qué estamos trabajando aquí exactamente? Y así que para ti, YET supongo, ¿cuáles son algunas, tal vez limitaciones personales financieras o de negocios que tengas que consideres cuando haces una colaboración con alguien?

YET: Para mí, porque gran parte del trabajo que hacemos es contenido documentado de vidas, como imágenes y videos, porque muchas de nuestras obras se basan en presentaciones en vivo. A menudo tenemos discusiones, con mis colaboradores, debates sobre cómo se utilizará este contenido. ¿Estamos trabajando con personas fuera de nuestro grupo cercano y, por lo tanto, necesitamos tener derechos para fotos y videos? Y digo eso, especialmente por el hecho de como son las redes sociales y por la forma en que se roban imágenes similares, en que una vez que se toma una imagen de una persona, he visto batallas entre fotógrafos y artistas sobre quién tiene los derechos y las imágenes y cómo usarlos después de que ya sucedió una colaboración. Así que documentar lo que, o tener una discusión con anticipación, sobre cuál será el resultado final. E incluso cómo actualizarán eso una vez finalizada la colaboración, porque los sentimientos cambian durante una colaboración. Y una vez que los productos están terminados, porque la gente se inspira, y a veces las cosas simplemente no salen como uno piensa. Y especialmente cuando usas algo de esto. Entonces creo que los acuerdos, ya sabes, sería tan lindo si no necesitáramos contratos, pero los contratos realmente pueden salvarte a largo plazo. Y sé que queremos confiar en nuestra familia y amigos. Cualquier cosa puede pasar en el medio. Y definitivamente he hecho algunas colaboraciones que fueron realmente noches divertidas y años después alguien pidió que le sacaran imágenes porque tal vez hicieron algo arriesgado para ese momento de su carrera. Y ahora su carrera, tienen miedo de que esas imágenes salgan, para poner un ejemplo. O alguien escribió algo que le gustaría volver a trabajar y por lo tanto les gustaría que quitara algo. A menudo también he encontrado en colaboraciones que alguien está muy ansioso por mostrar su trabajo y ha aceptado algo y luego de ver su trabajo en público por un tiempo en algún lugar a lo largo de las etapas, siente un poco de pánico escénico o ansiedad social, quiere retractarse y afectan a todo un equipo. He

visto colaboraciones que no salieron, ya sabes, no fueron públicas debido a un desacuerdo al final y porque los acuerdos no se hicieron con anticipación. Entonces yo diría acuerdos, derechos de fotos, y creo que a veces se llaman acuerdos comunitarios, donde te reúnes con tus colaboradores con anticipación. Idealmente sería genial incluso si son solo dos, todos se reúnen antes de trabajar y el consentimiento es real, en todas las áreas. Así que consigue que todos estén de acuerdo en algo y realmente tómate el tiempo para discutirlo a lo largo de la colaboración y al final. Entonces acuerdos, formularios de consentimiento, charlas de consentimiento, y listas de deseos que creo que son realmente geniales, porque cualquier cosa puede pasar. La mente de las personas cambia muy fácilmente.

Reyes: Sí, creo que como escritor, una cosa común con la que me encuentro es: "Oh sí, vamos a hacer un fanzine o vamos a hacer una impresión limitada, de un libro en el que aparecen varias personas". Y es como que te sumas a eso y luego, de repente, es como: "Oh, pusiste estas cosas en línea. No estoy de acuerdo. No quería mis cosas en línea. Pensé que era una impresión limitada de esta cosa en el mundo. No quería que se publicara en línea, pero es lo que es". Sí, que nos puedes decir a partir de eso, Koomah, ¿cuáles son algunos límites personales, de negocios o financieros o cualquier límite que pongas que son importantes para ti cuando entras o buscas una colaboración?

Koomah: Creo que tener muy claras las expectativas y cuales son, porque incluso cuando invitamos a alguien a hacer un proyecto, hay que ser muy, muy claros sobre lo que se espera que hagan, incluso al punto de: ¿Se espera que asistan a la inauguración? Si habrá una apertura. ¿Se espera que promuevan el evento? Si hay un evento o una inauguración artística. Y entonces mi experiencia ha sido, a veces la gente piensa que su papel en la colaboración es solo ayudar a hacer algo o proporcionar obras de arte, o una sola actuación, pero en realidad no promueven el evento, ni lo comparten, ni hacen lo mínimo. Y entonces creo que para ahorrarme a mí y a otras personas algo de frustración, ser así de honesto, ser muy, muy claro desde el principio sobre lo que se espera de la gente. Y también lo contrario. Pensar en lo que puedo brindarle a la gente, porque muchas veces ayudo a la gente a trabajar sus actuaciones o cosas así, pero no puedo hacer eso todo el tiempo. Y cuando colaboro, eso no es algo que esté sobre la mesa todo el tiempo. Y a veces es muy bueno ser muy claro sobre, nos gustaría colaborar para este evento, genial, pero no voy a estar disponible para ayudarte a hacer tu obra o un taller o desarrollar un tipo de actuación. Otras veces, similar a lo que YET estaba diciendo, en lo que respecta a la documentación. Pero creo también algo que ella mencionó, sobre proyectos que se han realizado en el pasado en los que la gente ha cambiado de opinión, tener en claro si... las personas pueden echarse atrás, si durante la colaboración no encajan bien, o surge algo, o ellos por lo que sea que suceda, por qué motivos pueden abandonar la colaboración, o si han hecho un compromiso y luego debe mantenerse. Yo también tengo esa experiencia. Y creo que mucho de eso se reduce a la comunicación y a ser realmente claro. Y creo que los presupuestos también encajan en eso. Y los pagos y todo. Además, ¿cómo se ve el pago? ¿Es efectivo, es un cheque? ¿Podemos enviar fondos a personas por PayPal, Vimeo? ¿Estamos ofreciendo intercambios? Así que más que solo decir: "oh, te pagarán. Ya sabes, esto es un pago de lo que sea", ser muy claros en como será eso.

Reyes: Sí, y creo que incluso eso es como establecer, como dijiste, Koomah: ¿Cuáles son las expectativas, cómo son los resultados? ¿Está destinado a ser algo como un proyecto tranquilo en el que estamos trabajando solo entre nosotros, o entre quienes sean que se complementen bien? Si se convierte en algo mas grande versus: "oh sí, esto va a ser un evento. Y cobraremos a la gente en la puerta. Oh no, no haremos pagos". Ya sabes, es como, oh, está bien. Bueno, supongo, pero es como si, como incluso esas expectativas, de la escala del proyecto o la colaboración. Lo cual deriva perfectamente en la siguiente pregunta, de, ¿cómo se sabe cuando una colaboración es exitosa? Bien, entonces, YET, para ti, ¿qué significa el éxito en una colaboración?

YET: ¡Oh, vaya! Hay un par de cosas que simbolizan el éxito, para mí, en una colaboración. Uno simplemente es sobrevivir la colaboración, a falta de una mejor manera de expresarlo. Y digo sobrevivir, porque cuando hay una desconexión con tus colaboradores y puedes superarla con éxito, eso es un éxito. Ya sabes, poder lidiar con temas desafiantes, poder comunicarte con claridad, lograr que colaboradores desconectados, enojados o insatisfechos vuelvan a un lugar positivo o al camino. Poder apagar incendios, incendios inesperados, has sobrevivido a la colaboración y ¡bravo! porque va a suceder. Esto no es fácil. Y esa parte que no es fácil hace que valga la pena, porque has hecho algo nuevo, has superado desafíos y puedes hacerlo todo de nuevo con esta nueva conciencia. Eso es genial. Ahora, si todo va bien y no hay un solo contratiempo, eso también es exitoso, pero sabes qué, tal vez a veces no sea tan bueno. Quizás no, no lo sé. Ya sabes, a veces los problemas son lo que nos hacen llegar más allá del límite. Solo sigo pensando que la innovación por cosas que no fueron, ya sabes, no estábamos juntos antes ahora estamos juntos. Entonces siento que si puedo llegar al final y sobrevivir y todos han sacado algo de eso y eso podría ser el pago por el trabajo hecho. Ya sea con exposición, o sea contenido, esa puede ser la experiencia de creación de arte más catártica, como algunas de mis, sino todas mis colaboraciones más exitosas, tuvieron éxito más allá de lo financiero, como una forma de comercialización. ¿Cómo se dice, cómo capturarlo? Porque, ya sabes, de verdad, quiero hacer algo más que ganar dinero. Quiero trabajar en mi proceso creativo. Quiero hacer algo que no estaba allí antes. Quiero sentirme una artista que ha creado más allá de lo que existía antes de la colaboración. Así que, sí. Creo que es la combinación de un sentimiento emocional y sobrevivir al proyecto.

Reyes: Sí. Suena justo. Creo que cuando ocurre una colaboración para mí, la mejor parte realmente es ese final como: "Bueno, sucedió, ¡lo logramos!" Algo sucedió, ya sabes, esto fácilmente podría no haber sucedido.

YET: Y yo también pienso como, por ejemplo, con lo que mi equipo, el Renegade Carnies está pasando ahora mismo con el Renegade Telegram como parte del espacio Fresh Arts, haciendo la residencia artística, estamos trabajando en nuestra residencia por tramos. Tuvimos una apertura suave. Pasamos esa apertura ese primer, segundo sábado. Y si, no esta todo terminado porque es una apertura suave, pero nos gusta chocar los cinco. Como: "Sí, lo hicimos". Hicimos algunas presentaciones emergentes y fue un día de colaboración exitoso. Y con cada uno, como se dice, con cada hito seguiremos sintiéndonos exitosos hasta que culmine en nuestra actuación final. Eso es lo divertido de esta colaboración en particular, que todos

estamos abiertos a colaboraciones adicionales paralelas al grupo principal. Y dos, todos tienen la oportunidad de crear su propia experiencia similar y colaborar de esa manera. Entonces realmente nos estamos moviendo hacia un par de eventos culminantes que luego también se agregarán a lo que creemos que es exitoso.

Reyes: Sí, y Koomah, la misma pregunta. Digo: ¿cómo se sabe cuando una colaboración es exitosa? En términos de cuáles son tus referencias para el éxito.

Koomah: Creo que pueden ser un par de cosas diferentes, o diferentes posibilidades. Realmente me gustó lo que YET dijo sobre sobrevivir. Creo que también puede analizarse como: ¿Creamos algo de lo que estemos orgullosos? No importa si a otras personas les gustó, ¿hiciste algo de lo que estés orgulloso? Otra cuestión es si hicimos algo que impactara a la audiencia de alguna manera. Y muchas veces me di cuenta de que puedo no estar completamente satisfecho con el trabajo que produzco, pero la audiencia a veces disfruta más de ello de lo que pensé que alguien lo haría. Y para mí, eso es una medida de éxito. Cuando curo las cosas, a menudo les digo a mis artistas que traigan una de estas tres cosas: "Muéstrame algo que nunca haya visto antes", y he visto mucho, ¿bien? Así que una cosa que nunca haya visto volará mi mente, lo que significa tal vez hacer algo de una manera que la gente no ha hecho antes, que simplemente sea asombroso. Y tercero, puede ser un desastre. Y creo que eso toma a la gente con la guardia baja. Porque las cosas buenas son olvidables. Si eres bueno, la gente no te recordará el próximo mes. Si les muestra algo que nunca han visto antes, si les haces volar la cabeza, o si solo eres un desastre, hablarán de ti para siempre dentro de muchos años mirarán hacia atrás y recordarán donde fueron y vieron esa cosa que hizo XYZ, y era tan loca. Para mí, eso es una medida de éxito. Correcto, y es una especie de concepto de como, como no hay mala publicidad, siempre y cuando la gente hable de ti, no estás siendo olvidado. Y creo que eso también, de la mano con el concepto de colaboración, como dijo YET tiene, suena como una experiencia parecida, de tener colaboraciones que fueron muy difíciles o tal vez no, descubriste, que no trabajan bien juntos, pero lo sobrevivieron. Y puedes mirar atrás a esas experiencias y aprendes de ellas y te acuerdas de ellos y también puedes, tal vez no sea un recuerdo muy agradable, ahora que lo recuerdas, pero es algo que aún es memorable. Y creo que ambas son colaboraciones en sí mismas y el trabajo que producimos a partir de la colaboración también se ajustan a la medida de esa marca también. Entonces, si es algo que recuerdas incluso en el futuro, ya sea la experiencia o el contenido, para mí eso equivale al éxito porque fue lo suficientemente importante como para ser memorable.

Reyes: Sí, creo que esa es la última, en término de las preguntas formales que tenía. Así que muy rápido antes de irnos, sólo les quiero hacer algunas preguntas al azar, simplemente por diversión. YET, ¿una obra de arte o trabajo realmente genial que hayas visto en el último año que te llamara la atención, del que sacaste mucho?

YET: ¡Oh, vaya! Muchas cosas geniales... En el último año...

Reyes: Sí, ya sea una obra o un libro, o una actuación, algo virtual.

YET: No sé si haya sido necesariamente una obra, sino como, solo grupos de personas, simplemente haciendo lo suyo. Siento que he visto muchos artistas emergentes durante la pandemia. Y siento que, lo que creo que es genial en general, es ver a los artistas ahí afuera, no importa que sea en las redes sociales o creando transmisiones, o simplemente saliendo. Y como una artista que fue muy activa, más como profesora artística y como muy, muy activa detrás de escena, no necesariamente como artista durante la pandemia, ha sido realmente hermoso ver las prácticas de varios artistas del movimiento de Houston creciendo en la pantalla. Y luego, además de eso, realmente he disfrutado de ver a un par de organizaciones artísticas diferentes donar sus subvenciones a los fondos de ayuda. Como el Idea Fund que se convirtió en un fondo de ayuda. Artists for Artists colaboraron con, creo que con una fundación musical. Así que fue como, no han sido obras de arte, ha sido una acción, de los artistas y las organizaciones artísticas. Eso es lo que resaltó para mí. Fue como una bocanada de aire fresco, como abrir los brazos, Space Taking Residency, ya sabes, dando a los artistas la oportunidad de hacer cosas que, ya sabes, no hemos podido hacer porque no tenemos espacios públicos hace más de un año.

Reyes: Sí, sí. Una mención para Angela, quien administra la mayor parte de ese programa. Koomah, la misma pregunta. ¿Hay algo en el último año que realmente te llamó la atención o que de lo que hayas aprendido mucho? Una muestra, libro, televisión, idea...

Koomah: Creo que solo con la pandemia, la gente que modificó sus prácticas. Me impresionaron mucho los números de los artistas textiles que buscaron algún sentido en ser artistas, y no sabían, ya sabes, que estuvieron dispuestos a aprender y a colaborar con la gente para hacer máscaras. Pienso que fue asombroso.

Reyes: Eso es genial. Y luego, finalmente, muy rápido, YET. Comida para llevar favorita en Houston.

YET: ¿Mi comida favorita?

Reyes: Sí.

YET: Es un empate.

Reyes: Bien.

YET: Entre Champ Burger en el East-end, que también tiene hamburguesas vegetarianas, Champ Burger ha estado ahí desde siempre. Me encanta Champ Burger y Street to Kitchen que es nuestro restaurante tailandés en el East-end. Creo que acaban de abrir para poder ir a cenar dentro, Champ Burger y Street to Kitchen.

Reyes: Muy bien. Muy bien. Está bien, la misma pregunta para ti, Koomah, ¿comida para llevar favorita en Houston?

Koomah: Oh, Dios. Preguntas realmente difíciles. Pero te diré, los domingos, Shun de Shepherd, porque hacen lo que, yo creo, que son el único restaurante en Houston que hace Panqueques japoneses soufflé, y ellos, cada pocas semanas, meses, cambian y trabajan un sabor diferente. Entonces, si nunca has probado un esponjoso panqueque japonés, blandos, que son así de altos, son grandiosos. Y son realmente livianos y simplemente asombrosos, tan deliciosos.

Reyes: Gracias. Ahora tengo algo que hacer este fin de semana. Muy bien. Gracias a los dos. Gracias a todos por escuchar esta grabación, a esta charla de, realmente, lo digo de nuevo, dos artistas colaborativos realmente geniales, que, ya saben, son inspiradores. Hacen un trabajo increíble en Houston. Así que gracias de nuevo por estar aquí. Los veré por ahí.

Koomah: Gracias.

Locutora: Este podcast es impulsado por Fresh Arts, una organización sin ánimo de lucro con sede en Houston que ayuda a avanzar en las carreras de los artistas y creativos locales, el intercambio de recursos, las iniciativas de desarrollo de habilidades, y los programas de la comunidad del centro de artistas. Visita fresharts.org para más información.