

[FRESH ARTS PODCAST] TEMPORADA 2, EPISODIO 2: ¿DEBO O NO DEBO HACER ALGO GRATIS?
Esta es la transcripción del Episodio 2: "¿Debo o no debo hacer algo gratis?" del podcast de Fresh Arts ¿Debo o no debo?, Presentado por Reyes Ramirez, que se publicó el 7 de octubre de 2021 con Carla Lyles y Moe Penders.

Reyes Ramirez: Hola y bienvenidos a Should I or Shouldn't I, un podcast de Fresh Arts presentado por mí, Reyes Ramírez, donde exploramos las decisiones que los artistas toman cada día para tener éxito en su práctica creativa. Hola, sí, así que, bienvenidos de nuevo a todos, ha pasado un tiempo desde la última grabación del podcast, pero volveremos como siempre. Esta es Reyes Ramírez con el podcast Fresh Arts. ¿Debería o no debería? Y la pregunta de hoy es presumiblemente pertinente, creo, quiero decir, más bien siempre, es una pregunta pertinente de, ¿debería o no debería hacer algo gratis? Creo que es una pregunta que los artistas reciben con frecuencia. Por muchas razones prefiero, es decir, tengo mis propias respuestas, pero creo que prefiero que nuestros invitados respondan a eso porque la razón por la que, particularmente, invité a estos dos artistas es porque son tan increíbles, pero también sé que con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y cuando eres una especie de gran, gran artista, como estos dos, grandes creativos, te preguntan todo tipo de cosas y en diferentes grados y en diferentes contextos para diferentes propósitos. Por eso les pedí que nos prestaran sus conocimientos y su experiencia durante unos 45 minutos para que nos dijeran cómo puede un creativo o un artista superar este aspecto empresarial, este aspecto de comer para vivir. Así que tenemos a Carla Lyles y a Moe Penders, así ciertamente con usted Moe ¿podría presentarse y dejar que la gente sepa quién es?

Moe Penders: Bien, mi nombre es Moe Penders y soy un artista salvadoreño, y he estado aquí en Houston durante unos 12 años. Utilizo los pronombres ellos, ellas. Y para, ¿debo decir dónde trabajo o qué hago?

Reyes: Si quieres.

Moe: Bueno, supongo que soy un freelance, todo tipo de cosas, en realidad. Hago instalaciones artísticas y también enseño en programas extraescolares. Así que eso es todo.

Reyes: Impresionante. Gracias Moe. Carla.

Carla Lyles: Hola. Gracias Reyes por recibirme. Esto es genial. Soy Carla Sue, bueno, soy Carla Lyles, pero la gente me llama Carla Sue. Soy la propietaria de Carla Sue tarjetas de felicitación y regalos. Es una empresa de tarjetas de felicitación y una tienda de regalos que anima a todo el mundo a ocupar su espacio y a ser su auténtico yo. Mis tarjetas se venden en las tiendas y, mis tarjetas se venden en tiendas de todo el país, qué trabalenguas. Y sí, esa soy yo en pocas palabras, soy mamá y hago cosas con mis manos y me encanta.

Reyes: Impresionante. Gracias, ustedes dos. Así que, para empezar, empezando por ti, Moe, ¿alguna vez te han pedido que hagas, entre comillas, un trabajo gratuito y qué has hecho? ¿Qué has dicho?

Moe: Me piden que haga trabajos gratis todo el tiempo, durante años. Todavía me piden que haga trabajos gratuitos. Y creo que es difícil y es algo que he estado tratando de aprender a desaprender, en realidad, siento no hacerlo. Y por supuesto, quiero decir, vamos a ir más en él, pero sí, depende de la situación. Pero quiero decir, es algo que como, incluso recientemente las cosas han sucedido, ¿verdad? Como, y darse cuenta como, oh no, todavía estoy haciendo esto, derecho. Como, estoy tratando de averiguar como, oh, espera, no puedo, como, esto no está bien.

Reyes: Sí, sí. Sé lo que quieres decir. Es como, casi como un extraño, como poner a alguien en el punto de ser como, obviamente dependiendo del contexto, pero ¿puedes hacer esto? Y no dirán como la compensación, sólo dirán, ¿puedes hacer esto? Y les preguntas de una manera muy agradable, o déjame escoger tu cerebro, bien. Algo así como la obtención de información de forma gratuita, correcto. Pero lo mismo para ti, Carla. ¿Alguna vez te han pedido que hagas un trabajo gratis y qué hiciste, o qué dices?

Carla: ¿Qué es gratis? ¿Estamos hablando de lo gratuito, de lo monetario o de eso estamos hablando ahora? ¿En cuanto al trabajo gratuito?

Reyes: Sí, como lo hice antes. Pero sí, puse la frase trabajo libre entre comillas porque es como sea que lo definas. Porque puede ser, puede ser monetario, es principalmente monetario. Puede ser tu tiempo. Pueden ser tus habilidades y experiencia. Así que, es como tú lo definas.

Carla: Vale, genial. Bueno, en ese caso, por supuesto que he hecho trabajos gratis. Me han pedido que haga trabajos gratis. Y, pero la cosa es que cuando acepto, entre comillas, trabajo gratis, el trabajo gratis nunca es realmente gratis. Es como, a veces será algo como, si quiero tomar un proyecto y es como, bien, tengo la oportunidad de ser súper creativo. Es como, de acuerdo, me encargaré de hacer esta cita de aire, el trabajo libre. Si es a propósito, como yo solía hacer volantes para la comunidad, sin fines de lucro en una hoja. Y porque quería alinearse con un propósito sin fines de lucro y quería alinearse con la gente haciendo cosas buenas en mi comunidad. Sí, no tengo ningún problema en hacer ese tipo de trabajo gratuito. Así que sí, ese es el único trabajo gratuito que estoy dispuesto a hacer. Si es algo que se siente bien para mí, ¿sabes lo que quiero decir?

Reyes: Sí, y creo que esto en realidad es un tipo de segmentos en la siguiente pregunta, de como, porque tienes razón. En términos de una definición de lo que significa, como hacer comillas trabajo libre. Para mí, sí, es como, a veces, hay una especie de diferencia entre, no sé, mis amigos me piden, "Oye, ¿puedes ayudarme a mover? Y te pagaré con dos cervezas asquerosas, dos cervezas calientes y algo de pizza". Frente a un museo que se acerca a ti, "Oye, ¿puedes hacer poesía para nuestro evento?" Y hay una especie de diferencia. Tengo amigos que son artistas y que dirigen espacios y me preguntan: "Oye, Ray es, lo siento, como, ¿puedes hacer como un comunicado de prensa para nosotros?" Y depende, por lo general me ayudan dándome algunos libros gratis porque tienen una librería o algo así. Y es una especie de intercambio que está sucediendo. Pero creo que esto entra en la cuestión de las líneas y los

límites entre, digamos, una comisión, una colaboración o un servicio, ¿verdad? Y lo pregunté de esa manera, porque hay una especie de diferencia de, digamos, alguien que me pide ser voluntario. Correcto, y por lo general pueden incluso utilizar esa frase como, "Oye, ¿puedes ser voluntario para hacer esto?" Correcto, y es como, cuanto más lees en él, es como, oh, esto es en realidad sólo una comisión. Como, esto es usualmente un servicio pagado que yo haría, me estás pidiendo que lo haga, que me ofrezca como voluntario. O hay veces en que es otro artista que tal vez necesita un servicio, pero puedo pensar en ello más de una colaboración donde es como, "Bueno, lo entiendo, usted no tiene un montón de dinero, pero usted está dispuesto a tipo de trueque, que está dispuesto a hacer algo a cambio ". Y entonces, Moe, ¿cuáles son las líneas y los límites que consideras entre un encargo, una colaboración o un servicio o el uso de cualquiera de tus habilidades, la gente que te pide usar cualquiera de tus habilidades?

Moe: Quiero decir, sí. Es algo así como, por ejemplo, en la instalación de arte, trataría de tener, bueno, no lo intento, tengo una, hago una escala móvil, ¿verdad? Así que para más de mis amigos y como las empresas, las organizaciones que se están ejecutando, como por BIPOC, entonces trato de hacer, como, me cobran menos. Y luego, como las organizaciones que tienen más dinero o como blanco dirigido, entonces voy a cobrar más.

Carla: Exactamente.

Moe: Sí. Y así, quiero decir, sí, y mis amigos, como, voy a hacer un montón de cosas así. Como, y eso, creo que para mí también personalmente, tiendo a ser una persona, como estoy muy dispuesto a ayudar. Y entonces, a veces siento que también me pongo en esas situaciones que luego soy como, espera, he estado trabajando durante mucho tiempo, y luego todo el mundo sabe que me pregunte. Y estoy como, espera, no, necesito no hacer tantas cosas gratis. E incluso hace unos años, me di cuenta, quiero decir, fue como hace cinco años, estaba súper quebrado y viviendo en mi estudio, no tenía casa y todavía estaba haciendo trabajos gratis. Y yo estaba como, espera, yo no debería estar haciendo el trabajo de forma gratuita si ni siquiera puedo cuidar de mí mismo, a la derecha. Así que es, y las cosas que también tienden a trabajar mucho con la comunidad. Así que a veces es difícil para mí, en ser como, "Oh, espera, no quiero cobrar". Pero entonces, por ejemplo, como yo estaba diciendo que algo que sucedió recientemente, como yo estaba en mi primera exposición en un museo y no me pagan. Pero estoy tan acostumbrada a que no me paguen por estar en una exposición que estaba como, oh, esto es normal, ¿verdad? Y entonces uno de los otros artistas hizo esa pregunta y yo dije: "¿Nos van a pagar? Y me respondieron que debería estar agradecida por estar aquí, ¿no? Y siento que también he sido entrenado en eso desde que era joven, muy como, sólo estar tranquilo y estar agradecido por lo que tienes. Y así puedo caer en, y estoy como, oh sí, tengo que como, estoy aquí. Y luego fue como, espera, no, como este lugar tiene toneladas de dinero. Y son como, tienes que pagar para entrar, como la gente tiene que pagar para entrar. Ellos están vendiendo un libro con nuestras obras de arte y ninguno de nosotros recibió el pago. Y es como darse cuenta de que, y eso es sólo hace unos meses, ¿verdad? Y yo soy como, oh Dios mío, todavía no estoy acostumbrado a ella. O incluso cuando hice la pregunta, me pidieron estar en otro tipo de panel o algo así, y luego fue hace un par de semanas y pregunté como, oh, así que están pagando? Y la persona estaba como, "¿Qué?" Como sorprendido por mi pregunta. Y yo estaba

como, "Uh ...". Así que es como tratar de encontrar esos equilibrios. Y supongo que a veces vuelve a comprobar conmigo mismo y ver cómo me siento y dónde estoy, ya que hago freelance, derecho, como en lo que respecta a las finanzas para ser capaz de ser como, sí, puedo proporcionar estos servicios, o si estoy en la capacidad, estoy como, no puedo hacerlo de forma gratuita o no puedo hacerlo en este momento. Así que eso.

Reyes: Sí, y sé lo que quieres decir en términos de bueno, supongo que entraremos en ello dentro de un rato, pero esta idea de la bondad, ¿verdad? Como es un artista, creo que los artistas tienden a ser muy colaboradores. Tienden a querer realmente ser parte de una comunidad y ayudar a otros artistas y ayudar a otras comunidades. Y es como, sí, en un punto hay esa línea de límite de como, sí, esto no es yo contribuyendo a la comunidad, esto es yo contribuyendo a usted. Algo así como que me estás pidiendo que haga algo y deberías, no debería tener que ser asertivo para ser visto como un trabajo, alguien que está proporcionando trabajo. Claro, debería ser como, por qué no estás empezando con esa base de querer pagar a alguien. Carla.

Moe: Lo siento.

Reyes: Oh, lo siento, por favor, Moe.

Moe: Siempre es raro que la gente tenga esa expectativa, no sé por qué hay esta suposición de que los artistas no necesitan ser pagados. Como, no sé de dónde creen que saquemos dinero mágico o algo así.

Reyes: Sí, sí. Carla, por favor, sí. ¿Cuáles son las líneas, los límites que consideras entre una comisión y una colaboración o servicio que haces en tu práctica?

Carla: Sí, creo que con, cuando se trata de trabajo libre, quiero decir, creo que nos damos cuenta, no nos damos cuenta como creativos a veces, especialmente como ser como un bebé, como creativo principiante, como yo, soy bastante nuevo en mi vida artística y no te sientes digno. Así que es como, te sientes como, de acuerdo, bueno, necesito hacer esto gratis porque todavía estoy aprendiendo o, de acuerdo, tal vez esto es lo que yo, tal vez no me paguen por esto estar en esta exposición de arte o tal vez no me paguen. Todavía estoy empezando. Pero la verdad es que como tú mereces establecer los términos al principio. Tenemos que establecer los términos de lo que estamos dispuestos a hacer y hasta dónde estamos dispuestos a llegar cuando hacemos este trabajo libre. ¿Sabes lo que quiero decir? Quiero decir, el trabajo libre, como he dicho, puedes hacerlo, puedes hacer cualquier trabajo, ya sea con comisión o me olvidé de la otra, no importa lo que estés haciendo, tener un contrato y establecer los términos para ti mismo. Así no estás haciendo un millón de revisiones durante un mes. Así que no estás como estirando este largo proyecto que es como nunca terminar. Podemos establecer los términos en el primer día de nuestra práctica artística. Puedes establecer los términos de inmediato. Así que los límites son, para mí es como salirse de esos términos. Alguien que no está acatando las reglas. Es como, "Hey, dije tres revisiones, sólo porque es gratis." Usted tiene el poder. Todavía tenemos el control del trabajo, así que no tenemos que aceptar lo que el

cliente o quien sea que reciba el trabajo gratis. No tienes que hacerlo, no tenemos que aceptarlo. Podemos establecer nuestras propias condiciones. Como, por ejemplo, aprendí de la manera más difícil, todavía estoy aprendiendo cómo averiguar los límites como artista. Porque, no sé, hace unos meses me acerqué a Fresh Arts. Me puse en contacto con uno de ustedes, no sé si fue Reyes o Angela, pero me puse en contacto con ustedes porque yo estaba como, "Hey, necesito un abogado". Porque era una de esas situaciones en las que estás como regalando una comisión y te sientes como, de acuerdo, porque ellos encargaron este proyecto que no tienes derechos sobre dónde va. Y luego miras hacia arriba y luego ves la obra de arte o el diseño o lo que sea en las camisetas y tazas y en todas partes y no te estás beneficiando de ella. Por eso es tan importante establecer esos términos y asegurarte de que, si estás dando una comisión, todavía puedes establecer directrices. Todavía puedes establecer tus propios términos de lo que sucede con ese trabajo cuando está fuera de tus manos, cuando está hecho. Así que tuve que aprender de la manera difícil, por desgracia, una y otra vez. Así que estoy contigo, Moe. Yo también sigo teniendo esas luchas. Pero estoy aprendiendo que tenemos mucho poder cuando hacemos este trabajo libre. No tenemos que aceptar nada de lo que digan realmente, es como si la pelota estuviera en nuestro campo. Porque muchas veces estas cosas gratuitas, si no es algo que amas, es doloroso hacerlo. Es doloroso. Es difícil pasar por estos proyectos gratuitos. Cuando es como, cuando su corazón no está en él, es como un lastre. Así que, sí. Dicho esto, no sé si he respondido a la pregunta.

Reyes: No, creo que has añadido un elemento muy importante, que es como en la escritura, como lo que es el acuerdo y realmente establecer esos límites a ti mismo. Si alguien, de nuevo, está preguntando, si otro artista fuera como, Reyes, ¿puedes escribir un comunicado de prensa o puedes ayudarme con esta subvención? Probablemente diría, sí, absolutamente. Pero entonces como, si es un trabajo libre, entonces no hay ningún tipo de acuerdo. Así que es como, te estoy ayudando porque quiero, y luego como, ellos serán como, el día antes y ser como, "Oh Reyes, ¿puedes hacer otra ronda de ediciones de la noche anterior?" Y ahí es cuando puedo ser como, "No, ya te ayudé. Como, hice lo mejor, lo que pude, y buena suerte". Como si yo tuviera límites, todos tenemos límites, y es como, sí, ¿cómo establecemos esos límites para nosotros mismos? Y por lo general, si alguien te proporciona un contrato para firmar, por lo general, significa que pueden permitirse el lujo de pagar. Claro, porque alguien tuvo que redactar ese documento, ¿no? Y alguien tuvo que redactar todo ese contrato legal para ti. Y es algo así como, si puedes permitirte eso, creo que vas a pagar, puedes permitirte pagarme algo en algo. Y si vas a tener mi trabajo a perpetuidad, eso es un intercambio. Y así, sí, realmente establecer esos límites y fronteras es importante. Y creo que Moe tocó esta idea realmente importante de dónde viene esto, este tipo de audacia para pedir a los artistas a hacer cosas gratis. Porque creo que sería incómodo pedirle a un fontanero o a alguien que arregla el aire acondicionado que diga: "Oye, ¿puedes arreglar mi aire acondicionado gratis? Te pagaré, y tendrás una mención en mi Instagram". Probablemente te pateen la cara. Como si no pudieras hacer eso. Y así es como, ¿de dónde viene esto, esta idea? Y no sé si ustedes tienen pensamientos en como, ¿por qué la gente quiere ir a los artistas y como quieren cosas gratis? Es como una cosa extraña que es como, es sólo una ocurrencia.

Carla: Sí. No lo sé. Siento que mucho de esto es como la ignorancia en la parte de otras personas en sólo como el tiempo que consume algunos de estos proyectos pueden ser. A veces siento que mucha gente siente que es algo que pueden hacer. Y ellos, no es un gran problema. Me siento como, no somos, los artistas no son, no son respetados, no somos tomados en serio muchas veces, sólo por como otros artistas u otros creativos y otros entusiastas, pero como cualquier otra persona, que no tiene una comprensión. No sé. Me siento como, como he dicho, la ignorancia, o simplemente no entender cómo las cosas que consumen tiempo puede ser. Y también simplemente no valorar esto, ya sabes, no sé.

Moe: Como lo que dices y piensas, cuando estaba en la universidad y ahora todo el mundo dice que la gente que estudia arte no está haciendo nada o lo que sea, siempre dicen, oh, sólo estáis pasando el rato o lo que sea. Y cuando me pidieron que fotografiara algo gratis en ese momento, creo que para mí, como niño, fue como una especie de validación. Yo estaba como, oh, esta persona está confiando en mí para hacer esto, ¿verdad? Como si me valoraran de alguna manera. Y así es como empezó, ¿verdad? Y te voy a publicar o lo que sea, será la exposición. Y al principio yo estaba como, oh sí, claro. Como si pudiera empezar a hacer esto y construir mi nombre o algo así. Y luego, de repente, es como todo el tiempo. Y es como, espera, no. Y eso es, sí, eso es siempre lo gracioso, cómo la gente siempre quiere nuestros servicios, pero nunca lo valoran, ¿verdad? Como, quiero decir, sí, de alguna manera no tiene valor monetario y no comemos.

Carla: ¿Qué piensas, Reyes?

Reyes: Quiero decir, creo que estamos en un caso particular, ya sea en América y Texas en particular, creo que constantemente creciendo en Texas y el sistema educativo de Texas, es, las artes son siempre constantemente devaluadas como año tras año. Y luego como este tipo de movimiento de tallo salió y ahora está empezando a convertirse en el vapor porque añaden la a en las artes. Y es como, creo que en Texas en particular, hay una especie de constante desvalorización del arte no es necesario. Y por lo tanto, como es la estética, es un tipo de sensación holística. No es una ciencia particular, por lo que no es necesario saber ningún número duro. Y así es como, es creativo, cualquiera puede hacerlo. Y es como, lo entiendo, como un escritor, cualquiera puede ser un escritor para mí, y como cualquiera puede escribir algo y eso es impresionante. Y pueden contribuir con sus aportes a las letras y sí, pero también es, me estás pidiendo que haga algo, ¿no? Y entonces es como, ¿por qué me pides que haga una cosa determinada? No se lo pides a cualquiera, me lo pides a mí por mis conocimientos, me lo pides por mi experiencia.

Carla: Sí, así es.

Reyes: Y creo que esta idea, donde estabas golpeando a Carla, es como, bueno, cualquiera puede hacerlo, o es un esfuerzo creativo, podría pedirle a cualquiera que lo haga. Pero es como, no, no estás pidiendo a cualquiera, me estás pidiendo a mí. Y así, creo que un poco como el uso de la, ver el arte es una especie de innecesario o como algo para añadir, ¿verdad? Pero de nuevo, es como, sin embargo, todavía lo necesitamos, todavía lo usamos, todavía pedimos a

la gente. Así que es como, ¿es necesario o no, si tienes que pedir constantemente a la gente que lo haga gratis? Y entonces, lo siento, ¿Moe?

Moe: Estaba pensando, porque vi este meme el otro día y decía, era como este gráfico que tenía como los trabajadores esenciales, derecho, y las personas menos esenciales. Y los tres primeros eran enfermeras. Como, no sé, eran como tres trabajos diferentes. Y luego el número uno, como la persona menos esencial eran los artistas. Y luego en la parte inferior decía que tenía otro pequeño dibujo de los artistas que diseñan ese gráfico y no se les paga por ello.

Reyes: Oh, tío.

Carla: Eso es bueno.

Reyes: Es demasiado real, es demasiado real. Pero sí. Así que mi siguiente pregunta es, cuando se te propone hacer un trabajo, ¿qué factores consideras y cómo cobras por tu trabajo antes de llegar a un acuerdo? Y con eso me refiero, por ejemplo, a que, creo que lo hemos tocado un poco es que a veces tendremos, como tú, Moe, tener como una escala móvil o tipo de la consideración del cliente entre comillas, ¿verdad? ¿Quién está pidiendo y con qué propósito? Y así, cuando se te pide que hagas ese trabajo, ¿qué consideras cuando llegas a un acuerdo o cuando piensas en cobrar o en cuánto cobras, Moe?

Moe: Quiero decir, sí. Como he dicho, si se trata de organizaciones dirigidas por BIPOC, entonces cobro menos. Y luego, si son organizaciones dirigidas por blancos, cobro más. Y también, si son mis amigos. Quiero decir, sí, si son mis amigos cercanos, y quiero decir, también somos artistas y sé que probablemente no tienen mucho dinero. Entonces, a veces les pido que me paguen lo que puedan o lo que consideren justo. Y eso es lo que hago.

Reyes: ¿Puedes explicar por qué? Como por qué cobrar, digamos, no es que esté en desacuerdo. Estoy de acuerdo contigo, ¿por qué cobrar más a una organización dirigida por blancos que, digamos, el colectivo de artistas del BIPOC.

Moe: Quiero decir, hay un montón de organizaciones blancas, organizaciones dirigidas por blancos en la ciudad, como la mayoría. Tienen mucho dinero, mucho más dinero. Así que es por eso, ¿verdad? Como, quiero decir, y he trabajado para algunos. Y sé cuánto, como un instalador hace en cierto lugar, derecho, como el instalador que contratan. Pero quiero decir, y luego va en eso también, que sería otras organizaciones que son dirigidas por blancos que no quieren pagar mi tarifa y pagan mucho menos. Y es divertido porque es como, eres freelance y luego va en eso, ¿verdad? Como si la gente asumiera que lo que estás cobrando y lo comparan con su salario y es como, es diferente, ¿verdad? Como si fuera freelance, voy a hacer esto por dos o tres días, no tengo beneficios. Como que no tengo seguro, no lo tengo, tengo que pagar mis impuestos, cierto. Como, y ellos no toman eso en consideración, cierto. Así que es como todas estas cosas que usted tiene que tratar de trabajar con. Quiero decir, y sí. Y a veces va también como, si no hay trabajo, entonces tengo que tomar el trabajo, derecho. Como, por lo que es, como a veces estoy como, no, estoy tratando de establecer mi límite y estoy quiero que me

paguen esto. No voy a dar mi trabajo por menos. Pero como, si no tengo trabajo, es como, está bien, lo tomaré.

Reyes: Sí, y eso es una especie de nefasto de todo es que debido a una gran cantidad de organizaciones con un montón de alcance puede ser como, "Oh, así que no va a jugar la pelota, vamos a conseguir a alguien más que va a jugar la pelota ". Algo así como, si no vas a tomar a este nivel, entonces vamos a conseguir a alguien que pueda. Y es como el uso de ese tipo de ese tipo, tipo corporativo, engranaje en la máquina de como, oh, podemos simplemente reemplazarte con alguien más tipo de cosa. Y sé lo que quieres decir, sé lo que quieres decir. Pero, la misma pregunta, cuando se le propuso hacer un trabajo, ¿qué factores considera y cómo cobra por su trabajo antes de entrar en un acuerdo?

Carla: Sí, ¿cuánto tiempo me va a llevar? Es como, el tiempo es dinero. El tiempo va a ser el factor de cuánto te pago, cuánto tiempo estoy trabajando en este proyecto. Va a jugar un papel importante en la forma en que te cobro. Así que, si es gratis, es como, tienes que averiguar como, vale, ¿funciona esto con mis proyectos existentes por los que me están pagando? Porque tengo proyectos por los que me están pagando y necesito hacer espacio para ellos, así que ¿cuánto tiempo me llevará este proyecto? ¿Y tengo la capacidad de hacer este proyecto? ¿Debo pasarle esto a un compañero más competente para que lo haga? ¿Estoy respondiendo a esta pregunta? Así me estás preguntando, ¿cuáles son los factores que pongo antes de contratarlos con como un amigo viene como, "Hey chica, necesito que hagas algunas pegatinas para mis zapatos de forma gratuita". ¿O te refieres a cuando se trata de trabajo en general?

Reyes: Sí, cualquiera de las dos cosas. Supongo que la pregunta va más encaminada a, sí, como has dicho, digamos que si un amigo te pide que hagas esas pegatinas y son muy intrincadas y llevan mucho tiempo, pero es tu amigo, es tu colega. Y tú eres como, hay una especie de matemáticas que tú, como acabas de decir, estás jugando en tu cabeza donde eres como, me estás pidiendo algo que toma varias horas para hacer y tú como, lo entiendo, eres mi amigo y queremos ayudarnos mutuamente. Pero también es como, me estás pidiendo que haga bastante y que estemos entrando en esa especie de competencia con gente que me está pagando.

Carla: Correcto.

Reyes: Y entonces, creo que has respondido bien a la pregunta, esta idea del tiempo, cierto. Si alguien, como he dicho, si alguien me está pidiendo, por ejemplo, para hacer como una revisión muy rápida de su subvención, a la derecha, y van a ser como, yo, ¿puede comprobar que la ortografía y los errores? Y yo diría, sí, eso me llevará, dependiendo del proyecto, probablemente me llevará como 10, 15, 20 minutos? Y lo haré por un amigo. Por supuesto. Pero si me piden que haga un trabajo de revisión profundo y como leerlo, editarlo, ¿puedes darme tu opinión, y luego puedes volver a mirarlo? Ahora estoy como, uh. Tienes que poner algo ahí para mí, ¿verdad? En lugar de decir que si, si un departamento de la universidad donde sería como, Yo, Reyes, ¿puedes hacer como una lectura de poesía a nuestros profesores en este

momento y en este lugar? En ese caso, yo diría: "Vale, ¿me estáis pidiendo mi arte y que actúe para vosotros y no me estáis pagando? Eso no va a suceder.

Carla: Sí, claro.

Reyes: Y eso es como lo que acabas de decir, como ese tipo de matemáticas que tienes que jugar en tu cabeza. Y porque también, supongo que me gustaría mencionar el hecho de que ustedes dos hacen un montón de otro trabajo que creo que es más basado en la comunidad. Por ejemplo, Carla, sé que tienes tu propio podcast y tu propio programa, que haces que quiero decir... Y luego Moe, te he visto hacer tu trabajo e instalar. Te he visto hacer trabajo comunitario, incluyéndonos a nosotros también, de como trabajar con otros artistas en el sentido comunitario. Y, corrígeme si me equivoco, bien, pero como, bueno, yo no cobré a nadie para tipo de ayuda con ese esfuerzo que estábamos en, Moe, últimamente. Pero, Carla, estoy seguro de que en tu podcast y trabajando con, me olvido, lo siento, All Real Radio. Dudo, quiero decir, ¿les cobras por ese servicio, o por poner esa programación, o?

Carla: Oh, no.

Reyes: No, pero, quiero decir, esa es la cosa. Es como, conozco a All Real Radio, son increíbles. Son geniales.

Carla: ¿Estás diciendo que estoy cobrando a mis invitados por venir?

Reyes: No, supongo que lo que estoy preguntando es como, para ti, no, no, está todo bien, lo siento, me estoy alargando mucho, tardando mucho en llegar a la pregunta. Pero la pregunta es como, ¿en qué momento te involucras en algo por un sentido comunitario?

Carla: Oh, sí.

Reyes: ¿Y lo haces, entre comillas, gratis?

Carla: Todos los días.

Reyes: Quieres ayudar a la comunidad. Quieres ser parte de la comunidad. Y para ti, Carla, ¿cómo se mide eso? Cuando dices, esto es lo que yo, sí, quiero estar involucrado, pero en esta capacidad?

Carla: Oh, vale, ya veo. Así que sí, todavía estoy tratando de averiguar los límites. En este momento, cuando se trata de trabajo comunitario, si es algo que, tiene que ser muy específico para mí como para hacerlo. Y cualquier tipo de trabajo gratuito, tiene que ser algo que desencadene el corazón. Y honestamente, como he dicho, voy a dedicar el tiempo que pueda alrededor del horario, mi horario ya existente de vida-trabajo. All Real Radio, doy, perdón, volviendo a mi, tengo un podcast, sí, se llama Carla Sue's Backyard Brunch. Y entrevisto a creativos que están en la vida del arte, que están tratando de ser creativos que trabajan desde

hace 10 años o más, la gente que ha creado una carrera sostenible de su arte, y los que están en el camino. Y sí, mucha gente quiere venir al programa, y es como, por supuesto que es gratis. Cualquier cosa que All Real Radio quiera que haga y cualquier cosa que me pidan, siempre estoy dispuesto, porque simplemente creo en la causa, creo, amo su trabajo, amo la comunidad. Así que, y sí, es un fuerte énfasis en las cosas en las que creo. Pero en cuanto a como, ha habido momentos con sólo hacer el trabajo de la comunidad en los últimos años donde he tipo de como estirado a mí mismo demasiado delgada. Pero eso es todo sobre mí y mi gestión del tiempo, nada que ver con las otras contrapartes. Se trata de mí y de averiguar cómo puedo programar esto de la manera correcta para poder ayudar a la gente y ayudar a mi gente y también ayudarme a mí mismo. Así que averiguar los equilibrios es una práctica diaria.

Reyes: Por supuesto. Hice esa pregunta porque, de nuevo, me pedirán que haga muchas cosas que realmente me importan de personas que no pueden pagar, pero que realmente necesitan algo. Y sí, es como, para mí, me rompe el corazón, ser como, lo siento, no puedo, no puedo hacer este tiempo. O, realmente tengo que priorizar esta otra cosa. Porque esto me asegurará comer y, pero por favor, pídemme cualquier otra vez, ese tipo de cosas. Y entonces, Moe, ¿quieres añadir algo a eso, o?

Moe: Quiero decir, sí, estoy de acuerdo. Es similar, ¿verdad? Es para mi comunidad y eso es realmente importante para mí, ¿verdad? Quiero decir, ese es el punto, ¿verdad? Al igual que estamos tratando de construir como las comunidades y esas cosas, así que tienes que ser una parte de ella. Si es algo en lo que crees, ¿verdad? Tienes que trabajar para ello. Así que sí, quiero decir, hay un montón de cosas que estoy bien con hacer, derecho. Como, pero sí, es un poco como Carla dijo, ¿verdad? Tenemos momentos en los que te has estirado demasiado, cierto. Al final, para mí, es como aprender los límites o aprender cuánto puedo dar o cuando no puedo, como cuando debo decir que no. Así que sí, tratando de practicar eso más, no sólo como, sí, sólo ser como, "Voy a hacer todo", ¿verdad?

Carla: Sí, ahora mismo estoy en el punto en el que intento hacerlo todo, porque hay tanta gente a la que quiero y tanta gente a la que realmente quiero ayudar. Pero he tenido un problema con el tiempo, cuánto tiempo tomarán los proyectos, tener un indicador real de, bueno, ¿cuánto tiempo me va a tomar para hacer estas tarjetas de felicitación y cortarlas y doblarlas y luego hacer las pegatinas? Tuve que empezar a cronometrarme para poder tener algo preciso, darles algo preciso y concreto, como una fecha real, como una fecha de finalización, pero en lugar de volverme loco y como, "Vale, lo tendrás en dos días. Lo tendrás en dos días". Sí. Es una práctica.

Moe: Sí, y creo que, y se puede aplicar de diferentes maneras. Como para ti es el tiempo o tal vez para mí es más como cuánto, cuánto yo, como ser capaz de como contener y ser como, bien, sí establecer, o sí, establecer un tiempo o ser como, esto es lo que voy a trabajar, y luego voy a parar porque tengo que cuidar de mí mismo, derecho. Y sí, siempre como, si no me cuido, entonces no creo que pueda aparecer tan plenamente y seguir ayudando, ¿verdad? Porque sí, es como cuando estaba hablando de la forma en que la espalda cuando estaba roto y esas cosas, creo que en ese momento me quemé a mí mismo porque yo estaba haciendo mucho y

sólo ser como, "No, esto es importante". Y yo estaba enseñando en un refugio y era como demasiado, ¿verdad? Y no me pagaban, ¿verdad? Y yo estaba como, "No, pero esto es importante. Estos niños están en un momento más difícil". Y entonces fue sólo después, como después de unos meses, simplemente no podía hacerlo, ¿verdad? Y así, sería mejor ser, "Oh, esto es la cantidad de tiempo que puedo dar o esto es lo mucho que puedo hacer para asegurarse de que estoy bien también y puedo seguir haciendo esto", ¿verdad?

Carla: Totalmente.

Reyes: Sí. Y creo que hay una especie de, de nuevo, si puedo usar la palabra nefasto de nuevo, este tipo de explotación de la voluntad de crear comunidad, ¿verdad? Donde es una especie de, tal vez un espacio será como, "Oh", y voy a decir en mi caso, habrá como, "Oh, tenemos un evento del mes de la herencia hispana y queremos que usted esté en él." Y es- Algo así como, me están pidiendo esencialmente ser, usar mi-

Carla: Ser el token.

Reyes: Sí, o usar mi membresía de una comunidad para alinear su propia clase de influencia y cosas así. Y es como, eso es tal vez una pregunta que vale la pena preguntarse a sí mismo como un artista es como, ¿la persona que está pidiendo que hacer esto tratando de cultivar la comunidad o una audiencia? Claro, porque una audiencia es como, esta idea de que van a pagar, correcto. O van a, hay algo que obtener de una audiencia. Correcto, pero como comunidad, hay algo para todos. Das eso es parte de un tipo de intercambio comunal. Es que, sí, no puedo pagarte en este momento, pero te conseguiré en el otro lado, por favor créeme. Y es como, de nuevo, como un escritor, tal vez se le preguntó por un autor independiente como, "Yo Reyes, ¿puedes leer mi libro y me dan un grito, como un blurb, por lo que puede poner en el libro o algo así? Y yo diría, sí, absolutamente, como, ¿te interesa esto? ¿Cuál es tu historial? Y los miraré. Y diré: "Muy bien, sí, lo haré por ti". Y estoy seguro de que si alguna vez necesito algo de ti, estarás dispuesto a ayudarme.

Carla: Sí.

Reyes: A diferencia de un departamento de la universidad o un museo o un gran museo, que será como, ¿puedes hacer esto gratis para nosotros? Bien. Y eso es todo. Y eso es todo, eso será como el corte de toda la conversación. Ese será el final del intercambio. Y es un poco, tienes esencialmente una manera de decir a tus donantes y cosas así que estás abierto a la diversidad, pero no pagas por ello.

Moe: Algo de eso. Creo que tal vez estaba sucediendo era también la gente de nuestras comunidades, derecho. Como tratar de incluir más de nuestra propia gente, como traerlos. Y entonces es como, oh, estoy tratando de invitar a mi comunidad en, a la derecha, pero no se dio un presupuesto, a la derecha. Y en muchos casos, creo que más atrás, yo estaba como, "Oh, sí, claro. Como, vamos a hacer esto." O es genial, como que ahora estamos siendo incluidos o

algo así, correcto, pero sí, todavía no estamos recibiendo el pago o la oferta de pago, correcto. Así siempre un, espera, hay otro paso aquí también, correcto. Pero sí,

Carla: De acuerdo.

Reyes: Sí. Y así, como estamos fuera de la discusión, ¿qué límite, y ustedes han mencionado algunos de estos límites y valores, pero qué límites y valores deben establecer los artistas para sí mismos cuando se trata de aceptar el trabajo? Y así todos han mencionado el tiempo o el tiempo invertido, pero recientemente vi esto, si vamos a utilizar memes como puntos de referencia. Me gusta este meme de la historia de este tipo que como, o este mecánico que va, y les pidieron como, es un avión roto o algo así. Y le preguntaron al mecánico, ¿puedes arreglar esto? Y ellos dijeron, va a costar esto. Y ellos dijeron, vale, genial. Y entonces el mecánico va y lo golpea con un martillo. Y entonces el avión empieza a funcionar de nuevo. Y ellos dicen, bueno, sólo te vamos a pagar, por ese golpe del martillo. Y ellos dicen: "Bueno, me pagan por la experiencia de saber golpear con el martillo. No estás pagando por el tiempo", ¿verdad? "Usted está pagando por la experiencia que he ganado para hacer esto." Así que, supongo que, empezando por ti, Carla, ¿qué límites o valores deberían establecer los artistas para sí mismos a la hora de aceptar trabajos?

Carla: Sí. Sólo hay que adquirir el hábito de crear términos, escribir cuáles son tus no negociables, qué estás dispuesto a hacer y lo que no estás dispuesto a hacer. Tú tienes el control. El cliente, te necesita, viene a ti por una razón. Te necesitan, tanto si es un trabajo gratuito como si no. No van a ser capaces de hacer este proyecto de la manera que tú puedes hacerlo, están acudiendo a ti por una razón, como dijo Reyes antes. Así que, quiero decir, tienes el poder, tienes el poder de establecer tus propios términos. Así que siéntete con poder por eso. Y no tengas miedo de hablar por lo que pides, por lo que quieres, y pide lo que quieres. Y sí, establece tus propios términos y consigue un contrato. Asegúrate de que siempre hay algo firmado, sea gratis o no. No seas como yo. Tuve que aprender por las malas. No quieres meterte en todo eso de tener que conseguir un abogado y tener que tratar de averiguar... Establece las condiciones y fija las normas desde el principio. Tú lo vales, lo creas o no. Porque muchos de nosotros sufrimos el síndrome del impostor, pero tú lo vales. Así que sigue adelante y escribe cuáles son tus deseos y necesidades y cúmplelos.

Reyes: Seguro que sí. ¿Moe?

Moe: Creo que tengo que seguir el consejo de Carla.

Carla: Tengo que seguir mi propio consejo.

Moe: Bueno, quiero decir, incluso lo que estabas diciendo antes, como que todavía estamos aprendiendo, ¿verdad? Y es como, sí, nos ponemos en nuevas situaciones y nos damos cuenta de que, oh, espera, no estoy bien con esto, ¿verdad? Y entonces, sí. Y eso es algo que tengo que hacer es escribir un contrato o escribir, como tenerlo por escrito y ser como, esto es lo que cobro o esto es cómo funciona, derecho, por lo que la gente es clara. Porque, quiero decir, a

veces hago sesiones de fotos para la gente y cobro muy poco porque sólo lo hago para los amigos cercanos. Pero luego, a veces, le dicen a su familia o algo así. Y entonces me preguntan, ¿cuánto cobras? Y yo digo: "¿Cuánto quieres pagarme?"

Carla: Oh, sí.

Moe: Espera, no, no puedo hacer eso, ¿verdad?

Carla: Ya llegarás a eso.

Moe: Sí.

Reyes: Y esa es la cosa, es como que eso es casi en revelar en sí mismo que esto es como un negocio, ¿verdad? O es como un sentido de, si tengo que hacer todo esto pesando, entonces es un servicio. Es algo que debe ser pagado. Si normalmente tendrías que ir a otra persona y te cobraría esta cantidad, y sólo vienes a mí porque te ahorra dinero, entonces es como, eso es en sí mismo convertirlo en una transacción comercial. Así que no sé por qué no estoy haciendo esto raro, tú estás haciendo esto raro. Viniste a mí y como dijiste, Carla, me necesitas. Pero supongo que el tipo de final de en esa nota antes de llegar a la clase de algunas preguntas divertidas. Como han escuchado hoy aquí de Carla y Moe, establezcan sus límites, conozcan su valor, conozcan el trabajo que están contribuyendo y lo que se puede ganar con él. Así que gracias, a vosotros también, por eso, por vuestra pericia, por vuestra experiencia. Ahora, algunas preguntas rápidas que me gusta hacer. Primera pregunta, Carla, ¿cuál es un lugar en Houston que te gusta ir a comer o conseguir comida para llevar?

Carla: Me gusta Axelrad. Me gusta ir a esa pizzería. ¿Cuál es el, no sé el nombre de la pizzería justo al lado.

Moe: ¿Luigi's?

Carla: Luigi's. Sí, me gusta ir a por pizza a Luigi's y luego ir a por una cerveza a Axelrad y sentarme en el patio a ambos lados. Eso es lo que más me gusta hacer. Me gusta su pizza. Tienen una pizza vegana muy buena.

Reyes: Muy buena. ¿Moe?

Moe: Me gusta ir a Papaturro y conseguir una mariscada.

Reyes: Yo.

Moe: Con todos los mariscos.

Carla: ¡Sí!

Moe: La sopa de crema.

Reyes: Muy bien. Carla, ¿quién es un artista en Houston que te gusta, o estás viendo que están haciendo cosas muy interesantes que te gustaría recomendar?

Carla: Oh, Dios mío, hay tantos. Amy Malkan, ¿es así como se dice su apellido? Malkan. M-A-L-K-A-N. Oh, hombre, ella es la más dopada. Sí. Es la más genial. Así que sí, me gusta Amy. Ella es un muralista en la ciudad, y sí, ella ha estado haciendo todo esto como la educación en su página como, una gran cantidad de educación de los artistas, cómo protegerse, y esto es un negocio esencialmente. Y ella da un montón de información sobre los términos que usted debe poner en sus contratos como artistas. Y también ella sólo hace un trabajo increíble en toda la ciudad. Es la mejor.

Reyes: Gracias. ¿Moe?

Moe: ¡Estoy como...! Todos mis amigos. Voy a decir Angel Lartigue . Siempre me encanta toda la investigación que está haciendo y cómo presenta su trabajo es siempre como, es sólo, sí. Nunca he visto un trabajo así. Así que... bonito. Muy bien. Muy bien. Así que gracias, a ti también. Ese es el final de nuestro tiempo. Muchas gracias a los oyentes por escuchar. Y Moe, Carla, los veré cuando los vea.

Carla: Paz.

Moe: Adiós. Gracias.

Carla: 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.