

[FRESH ARTS PODCAST] TEMPORADA 2, EPISODIO 3: ¿DEBO O NO DEBO ABORDAR ESTE TEMA POLITICO/SOCIAL EN MI TRABAJO? Esta es la transcripción del Episodio 3: "¿Debo o no debo abordar este tema político/social en mi trabajo?" del podcast de Fresh Arts ¿Debo o no debo?, Presentado por Reyes Ramirez, que se publicó el 14 de octubre de 2021 con Shayna Schlosberg y Deborah DEEP Mouton.

Reyes Ramirez: Hola y bienvenido a "¿Debería o no debería?", un podcast de Fresh Arts presentado por mí, Reyes Ramírez, donde exploramos las decisiones que los artistas toman todos los días para tener éxito en su práctica creativa. Hola, bienvenido. Bienvenido a este episodio del podcast de Fresh Arts, "¿Debería o no debería?" Esta vez, la pregunta es, ¿debería o no debería abordar este tema político/social en mi trabajo? Y la razón por la que formulamos esta pregunta es, uno, los artistas desempeñan diferentes roles en diferentes comunidades, ya sea el papel del artista, donde se inspiran y se comunican con la comunidad y a través de la comunidad. Pero eso conlleva muchos problemas, ya sean cuestiones políticas sociales que surgen del trabajo con comunidades, de estar inspirado por las comunidades, o de estar en conversación con ellas y, en última instancia, lo que te dejas en el trabajo y cómo la gente procesa ese trabajo. Y entonces este, este tipo de problema va un poco más hacia la responsabilidad ética de un artista. Pero antes de eso, tenemos a dos invitados aquí hoy quienes hablarán sobre esas complejidades, los diferentes detalles de esa pregunta. Tenemos a Deborah DEEP Mouton, ex poeta laureada de Houston, y ahora artista residente en Rice, y el resto de logros que no puedo recordar en este momento; con Shayna Schlosberg, que trabaja con WOCA, Mujeres de Color en las Artes. Olvidé el papel principal exacto que juegas, pero te voy a dar...

Shayna Schlosberg: Los títulos no importan.

Reyes: Oh, es como, lo que voy a hacer es darles a todos la oportunidad de presentarse a los oyentes. Entonces, Shayna, si puedes, empieza.

Shayna: Claro, es muy agradable estar en una conversación con los dos y estar aquí. Sí, Reyes, como mencionaste, trabajo con Mujeres de Color en las Artes, y mi título, si es necesario, es Director de Operaciones y Estrategia. He estado trabajando en WOCA en esa capacidad desde hace aproximadamente un año. Antes de eso, en realidad solo me ofrecía como voluntaria, organizando en nombre de WOCA, aumentando la membresía en Houston, después de tener una gran experiencia en su programa de tutoría, que es una especie de gran programa insignia. Y luego, antes de unirme a WOCA, trabajé como Administradora de las Artes en el teatro. Trabajaba en Dirección General en Alley Theatre, y luego fue Directora Gerente del Teatro Catastrófico, eso estaba en nuestro mundo teatral aquí en Houston. Y también soy de Houston, así que fui a la AIUH. Entonces tengo raíces profundas en esta ciudad, mucho amor por esta ciudad. Eso es un poco quién soy yo.

Reyes: Increíble, gracias. Deborah, por favor.

Deborah: Sí, Deborah DEEP Mouton, como ya dijiste. De hecho, soy la propietaria de DEEP, Inc., que es el negocio que me ocupo de mi arte. Actualmente soy artista residente en el American Lyric Theatre, así como Rice University, y sirvo como la primera Poeta Negra Laureada en Houston. Y soy escritora. Amo hacer cualquier cosa que incluya las palabras y estoy muy emocionada de poder hablar de esto porque, como artista de la palabra hablada, gran parte de mi trabajo se ha centrado en pensar en los comentarios sociales y en cómo usamos las palabras para involucrarnos en lo que sucede y mover lo que está sucediendo ahora mismo, ¿verdad? Así que estoy emocionada de estar aquí hoy, sí.

Reyes: Muchas gracias a las dos por estar aquí. Entonces, comenzaremos con cosas bastante básicas, entraremos en las complejidades más profundas de esta cuestión compleja, pero la primera pregunta, podemos empezar contigo Shayna, si quieres. La primera pregunta es, ¿cuáles son algunos problemas, temas y/o temas que surgen en tu trabajo o práctica, y ¿por qué?

Shayna: Bueno, creo que el primero, quizás el problema más obvio para mí en mi vida son las que afectan específicamente a mujeres y mujeres de color, que es como, con el tiempo, finalmente he tenido la maravillosa fortuna de dedicarme a tiempo completo a este trabajo, pero es un trabajo al que me estaba enfrentando en cada espacio que entré, tener que defenderme a mí misma, tener que hablar de la interseccionalidad que experimenté, las cosas que observé por mi experiencia vivida como mujer de color. Entonces de las comunidades de las que vengo como resultado de eso. Por eso, la equidad racial es algo fundamental y clave, y siempre presente en mi trabajo, y especialmente como administradora, administradora de artes escénicas, que es un campo que simplemente tiene una escasez de representación y liderazgo ejecutivo de mujeres de color. Así que eso, quiero decir, hay tantos problemas que abordar, especialmente en este momento en el que estamos en el mundo, pero eso probablemente ha sido el problema que ha sido el más constante, lo más destacado, lo más importante para mí, es dismantelar sistemas, culturas que han mantenido a las mujeres de color fuera de los roles de liderazgo, fuera del campo por completo. Así que eso es realmente a lo que me acabo de dedicar, yo diría, y eso sigue surgiendo.

Reyes: Gracias; Lo mismo, Deborah. ¿Cuáles son algunos de los principales problemas, temas y/o asuntos que surgen en tu trabajo o práctica, y por qué?

Deborah: Sí, quiero decir, soy una mujer negra, así que esas cosas, creo, siempre aparecen. En mi caso empecé pensando en cómo habito la trama cruzada de ambos espacios, que hay ciertas cosas que ser negro en Estados Unidos, necesita ser expuesto, hablado o destacado, y muchas veces son más complicadas porque soy mujer. A veces se sientan en contraste con que yo sea una mujer, lo cual creo que es realmente interesante. Y así, para gran parte de mi trabajo, realmente se trata de contar historias que la gente no ha oído pero deberían haber oído antes. Se trata de poder hablar de problemas que creo que se están pasando por alto, porque solo puede haber una especie de minoría en riesgo en un momento en la sociedad estadounidense. Y ese tipo de lentes cambia, no importa cuán importante sea ver el espectro completo de los problemas de todos. Y así poder reposicionarlo realmente decir que puede haber varios

problemas sobre la mesa al mismo tiempo que todos necesitan ser manejados. Podemos abordarlos a todos simultáneamente, y poder resaltar realmente cuáles son esas áreas de enfoque. También soy muy buena en la creación de espacios para escritores de color, especialmente artistas de color. Así que durante mucho tiempo llevé una cumbre que funcionaba para escritores de color para obtener recursos y acceso, pero realmente pensando en el racismo literario y como ciertas narrativas son eliminadas de los espacios literarios es algo que a menudo surge una y otra vez en mi trabajo.

Reyes: Sí, y gracias por responder a esa pregunta, porque, con suerte, ilumina el por qué, en la curaduría de este episodio, particularmente me gustó teneros aquí porque sé que todos ustedes lidian con diferentes problemas en la comunidad artística y la comunidad artística de Houston, y ambas lo hacen de muchas formas diferentes. Y por eso es asombroso como dar ese trasfondo a nuestros oyentes. Y también la idea de dar una base de, parte de responder la pregunta, al menos para mí, de debería o no debería abordar este problema político o social en mi trabajo es una especie de idea de, de dónde viene uno, o cuál es la base del arte de uno, cuál es la base de cómo uno se acerca a algo. Y solo diré que, sí, yo mismo soy un escritor y poeta de, si no lo sabías, ascendencia mexicana y salvadoreña. E incluso esas intersecciones se enfrentan entre ellas cuando pensamos como, oh, solo pones una caja de latinos en una cosa, y de alguna manera todo saldrá bien. Así que mi siguiente pregunta se basa en esa. Y eso es, Shayna, si quieres responder primero, ¿cuáles son algunos problemas, temas y/o asuntos que quieres explorar en tu trabajo o practicar pero no has hecho? Y puede ser por cualquier motivo, ¿y por qué no?

Shayna: Claro, creo, desearía tener la capacidad de dedicar un poco más de tiempo, quizás, a la justicia climática. Yo personalmente he estado siguiendo el trabajo que se realiza, el trabajo de base realmente asombroso en torno a la expansión del Proyecto E-45 y que, ya sabes, toca a tantos, se relaciona con tantas políticas diferentes y problemas de justicia social específicos de Houston. Y, en mi labor profesional, todavía no he tenido el tiempo para traer eso, creo, tanto como quisiera. Pero creo que en Houston somos propensos al desastre especialmente cuando se trata de cambio climático y lo que está ocurriendo como resultado de ello. Creo que es urgente. Esas conversaciones deben realizarse en todos los espacios. Y me encantaría ver a la comunidad creativa asumir eso un poco más agresivo por muchas razones. Pero creo que solo estando en Houston realmente lo hace particularmente urgente.

Reyes: Gracias, y Deborah, la misma pregunta, que es, elaborar a partir de la última pregunta, ¿cuáles son algunos problemas, temas y/o asuntos que quieras explorar en tu trabajo o práctica, pero no has llegado a hacerlo, y por qué no?

Deborah: Es gracioso que hayas mencionado el cambio climático. Creo que eso es enorme para mí. Creo que eso es algo que no he averiguado cómo discutir sobre lo que quiero decir específicamente. Creo que es realmente porque quiero todo lo que digo para cambiar las cosas de inmediato, y sé que eso no es una cosa, ¿verdad? Entonces estoy como, ¿qué pequeña gota puedo hacer en esta cosa masiva que tenemos que mover y cambiar? También creo que me encanta hablar de la reforma penitenciaria y pensando en cómo funciona el sistema industrial

penitenciario que es. Creo que es tremendamente problemático. He tenido mucha historia en una especie de trabajo con jóvenes encarcelados y los que son una especie de volver a entrar en nuestra sociedad extraña, y pensando en cómo es esa transición. Y esas son cosas que pienso siempre me pinchará el corazón, y no he descubierto exactamente cómo integrarlos mejor en mi trabajo para hacer las declaraciones que quiero hacer.

Reyes: Sí, y así con esos dos tipos de preguntas introductorias, ahora tenemos sus respuestas, la razón por la que personalmente hice esas dos preguntas es porque creo que vosotras dos sois increíblemente capaces y hacéis un trabajo increíble. Pero incluso con todo eso que están dispuestos a admitir que hay algunas cosas de las que no tenemos el conocimiento o la capacidad o la base del conocimiento que se debe tener. Y creo que eso es algo así como tal vez si todos quieren hablar de eso, esta idea de como, cómo se entra en una conversación, y cómo se aborda un tema que tal vez quieras y simplemente no has tenido experiencia con él. Y de nuevo, sé que tengo algo con ese tema en particular, porque particularmente soy hijo de inmigrantes, pero no me gustaría presuponer que puedo hablar en nombre de las personas indocumentadas. Esa es una experiencia completamente diferente a la que yo tuve, aunque tenga algo de experiencia con eso a través de mis padres o en contextos similares. Y así, es casi como una sensación de honrar el trabajo que hacen otras personas, y realmente trabaja tu posición en él. Y así, Shayna, la siguiente pregunta es para ti, cuando aborda una obra con determinados temas, ¿qué factores o bases consideras antes de emprender o comenzar ese trabajo?

Shayna: Esa es una gran pregunta, una pregunta realmente reflexiva, y realmente aprecio que lo preguntes porque es algo que ha sido una parte de mi viaje personal al desarrollarme como defensora y he visto muchos daños causados por organizaciones afirmando hacer el bien, pero en realidad no queriendo tomar los pasos que realmente resultarían en un cambio real. Hay mucho salvacionismo que sucede en el mundo sin fines de lucro. Y entonces es una pregunta y es una pregunta que todos debemos hacernos nosotros mismos en este momento, ya que espero que haya una especie de un acontecimiento cambio cultural, veremos en qué tipo de mundo entramos al salir de esta pandemia. Pero creo que las preguntas tienen que ser quiénes son las personas más afectadas por el trabajo que te propones hacer a la vanguardia del movimiento. ¿Están en posiciones de liderazgo? Estás tú, y estoy hablando de mí, que estoy hablando, y tú, Reyes, estás sentado en una posición que realmente estaría mejor en manos de otra persona, alguien que pueda hablar de esa experiencia, hablar con cualquiera que sea el problema que está intentando apoyar y defender. Esas son las preguntas que me hago antes de entrar en un espacio porque se trata de descentrarnos y centrarse en garantizar que los más afectados están al frente de todo lo que estamos haciendo. Y seré muy franca y honesta. Quiero decir, cuando comencé a darme cuenta de que quería hacer un cambio y dedicarme a tiempo completo para construir una mayor equidad racial en el campo de las artes y la cultura, también tuve que reconocer, sí, soy una mujer de color, sí, soy latina, pero los organizadores, y especialmente en mujeres de color en las artes, este es un trabajo que deben dirigirlo mujeres negras. Y ellas son a quien estoy siguiendo y eso es clave para mí que ese trabajo necesita ser dirigido por ese grupo particular de personas en los espacios que intento apoyar. Así que es como tener una conversación muy honesta consigo mismo cuando entras en un espacio. Y sí,

realmente asegurándome de que estás siguiendo el ejemplo de aquellos que realmente tienen el conocimiento y la experiencia, y la historia, así que sí.

Reyes: Está bien, sí, gracias, Shayna, para ese tipo de contexto y configurarlo. Sí, porque creo que es muy importante pensar en quién crea, de quién se habla, quien esta compartiendo, y realmente pensar en todos los elementos de un trabajo que se está haciendo. Y entonces, Deborah, para ti, la misma pregunta. ¿Cuando abordan una obra con determinados temas, qué factores de base consideras antes de emprender o comenzar ese trabajo?

Deborah: Sí, yo soy una gran investigadora, así que creo que eso es una gran parte para mí, averiguar lo que no sé, y averiguar de quienes son las voces que represento, y soy la persona adecuada para representarlos, ¿sabes? Muchas veces pensamos que solo porque tenemos una gran idea u opinión sobre algo de lo que somos una especie de persona que debería estar liderando la carga, cuando podemos ignorar que hay un montón de gente que ya están haciendo ese trabajo. Así que me gusta mucho dedicar el tiempo buscando en Google o comunicando con las personas y preguntar qué está pasando que no sepa antes de empezar a hablar. Porque creo que la educación es una especie de primer paso a cada pizca de activismo, ya sea educando a la gente con tu trabajo o ser educado por el trabajo. Creo que esas cosas tienen que trabajar de la mano para que tengas algo exitoso con lo que realmente puedes hacer algo.

Reyes: Sí, y creo que incluso es una entrada básica en cualquier tipo de discusión o arte. Yo nunca he trabajado con metal, así que convertirme en un orfebre sin hacer la investigación de con qué metal debería trabajar, o qué temperaturas, bla, bla, bla, dirías que esa persona no está preparada o están mal equipados para opinar en lo que es la orfebrería, y más o menos lo mismo con muchos problemas políticos y sociales donde es como, no estoy diciendo eso la gente puede tener una opinión válida al ingresar algo. Es más como la más investigación y cuanto más trabajo posterior que lo haga, cuanto más puedas y seas capaz de ayudar y realmente arrojar luz sobre el tema. Así que es en lugar de pensarlo de esa manera, sí, piensa en ello más como, si realmente está en ello, ¿de verdad quieres mejorar esta comunidad o este problema? ¿De verdad quieres verlo para mejorar? Y si eso es lo que te importa entonces, sí, te preocupas por las personas a las que más afecta y las personas que han hecho ese trabajo preliminar para asegurarse de estar en la mejor posición para ser útil. Y entonces supongo que lo que esto trae a colación es, para mí, hay algo así como, en mi experiencia, trabajando con diferentes organizaciones y diferentes colectivos, e incluso estar en una comunidad escuchando el trabajo que se está haciendo, empezamos a meternos en estas posiciones muy extrañas de cuál es el papel del artista, ¿no? Y entonces el artista, para mí, lo creativo siempre ha sido sobre alguien que se acerca al problema con su propia forma de abordarlo, ¿verdad? Y así como la inseguridad alimentaria, por ejemplo, es un problema muy serio. Y como, como artista, ¿cómo entro en eso? O incluso no como artista, solo como ser humano, ¿cómo entro en esa conversación? Y así para todos ustedes, supongo, ¿Cuéntanos algo que quizás hayas visto o qué esfuerzos has visto donde has visto esa gran mezcla de arte y activismo? ¿Shayna?

Shayna: Sí. Quiero decir, creo que tenemos uno de los mejores ejemplos en el mundo en Houston personalmente, creo, con Project Row Houses cambiando el arte para siempre, empujando la forma en una nueva dirección con ser proyecto y creación de práctica social antes de que hubiera incluso un término para eso. Sí, solo pienso en la forma en que Project Row Houses, pero también siendo muy honesta, sobre lo que tiene ese tipo de actividad y la atención que se le ha brindado a Third Ward. Es algo realmente interesante lo que tenemos en Houston, una pieza que tenemos en Houston, diría yo. Creo que tiene éxito en abrir conversaciones sobre a quién valoramos y qué valoramos en el mundo del arte. También abre el diálogo sobre el desplazamiento y la vivienda y la gentrificación. Y entonces pienso, y realmente lo que ha sido especialmente exitoso en Project Row Houses son solo las convocatorias que ha hecho posible y la gente que se encuentra en ese espacio, artistas, miembros de la comunidad, gente de élite en Houston. Y es simplemente, es una especie de, un proyecto fascinante, creo que eso es artístico y creativo pero también intensamente político.

Reyes: Sí, Deborah, la misma pregunta. Sí, como cuáles son algunos esfuerzos o artistas o prácticas que has visto donde tienen, en tu opinión, esa muy buena mezcla del artista, en el rol de artista y activismo.

Deborah: Definitivamente creo que hay mucho en Houston. Pienso en una especie de Poetas por la acción democrática que fue algo estimulado por Robin Davidson y algunas otras personas aquí en la ciudad de Houston. Estoy pensando en hacer lecturas escénicas en torno a cuestiones políticas específicas que estaban sucediendo en respuesta. Y, ya sabes, permitir que 100, 150 poetas suban al escenario una noche y hablar de inmigración, y hablar sobre políticas fronterizas y cosas por el estilo, creo que tuvieron un gran éxito. De hecho, doy una clase de arte, o usado para dar una clase sobre arte y activismo en la Escuela Secundaria de Artes Escénicas Visuales, o Artes escénicas y visuales; Siempre los mezclo. Pero hablamos de cosas como todo, desde la alianza y mirando cómo Meeropol trabajó con Billie Holiday para crear "Strange Fruit", ¿verdad? y cómo ocuparon diferentes espacios, un ser de la comunidad y el otro tipo de tener la capacidad de hablar y saber que necesitaban asociarse para transmitir el mensaje. Así que pienso a lo largo de la historia hemos visto estos momentos geniales, ya sabes, la protesta "Soy un hombre" donde vemos hermosos carteles apareciendo, y es más de este elemento visual, y estas fotografías crudas que empiezan a impregnar los medios. Esas cosas son obras de arte. Y entonces creo que cuando empezamos a tomar el mundo que nos rodea, hay una mezcla constante de arte y activismo. Es solo una cuestión de qué ojo tenemos o qué oído tenemos para escucharlo.

Reyes: Sí, y luego, con suerte, y luego esto se mete en tal vez como una especie de conversación estética de como para ti y me refiero a las dos. Y Shayna, supongo que si tienes un pensamiento sobre esto, es algo así como en qué punto para ti lo hace, uno, la pregunta muy básica, supongo, es: ¿Todo el arte es político para ti? Y para promover eso, ¿Hay algo así como una línea o un límite de cuando una obra se convierte en activismo o donde el arte se convierte en activismo?

Deborah: ¿Puedo contestar? Quiero decir, voy a saltar aquí.

Shayna: Por favor, por favor.

Reyes: Sí, por favor, Deborah.

Deborah: Es gracioso, estuve en un panel para el Texas Book Fest, y estábamos hablando de esta línea, y yo era la única en el panel que creía que el arte era activismo. Todos los demás decían, no lo es; el activismo es un trabajo muy duro y los artistas no hacen cosas difíciles. Y yo estaba como, wow, wow, wow, eso no es cierto. Creo que hay múltiples niveles de activismo y activando tu comunidad. Pero yo diría que el arte como activismo depende mucho del cuerpo por el que pasa. Y a menudo digo que esto es como, como mujer negra, no puedo hacer arte que no esté activado. Es simplemente imposible. Puedo escribir el poema más hermoso sobre una flor azul que florece en el suelo, y alguien dirá, esa es una metáfora de la mujer negra. No tengo la gracia de tener un no activismo, ¿verdad? Y creo que porque tengo un cierto espacio en mi cuerpo, el trabajo que saqué se percibirá de una forma u otra. Creo que hay otras personas que tienen el privilegio y lo voy a llamar privilegio de poder escribir algo bonito sobre una rosquilla o un tomate, y solo se tratará de una rosquilla o un tomate sin todas estas capas adicionales. Y entonces se vuelve menos, ¿es el activismo artístico? y que hago con el arte que será percibido como activismo, ¿verdad? Si mi trabajo siempre va a tener esa lente, entonces, ¿qué hago intencionalmente para usar esa lente? lo mejor que pueda para resaltar las cosas de los que creo que es importante hablar. Porque al final del día todavía estará allí, ¿verdad? Y eso no dice que no haya gente que escriben o crean intencionalmente pensando en el activismo, pero creo que es muy importante tener en cuenta quiénes somos, qué punto de vista o perspectiva desde la que estamos hablando y lo que se percibirá de nosotros a través de nuestra audiencia.

Reyes: Bien.

Shayna: Correcto. Y quiero decir, creo que incluso el arte que tal vez no se proponga explícitamente ser político es político en quién se omite y quién no se incluye. Creo que muchos artistas ahora o muchos artistas están creando obras en respuesta a el canon en el teatro también. Como, está bien, no tenían interés en mi perspectiva y mi experiencia, y mi propia existencia. Y por eso, ahora es político. Ahora lo estamos haciendo político. Entonces no lo sé. Creo que todo, volver a lo personal es político, y cualquier expresión creativa a través del recipiente de un ser humano va a, creo, tocar algo político, si la intención está ahí o no. Y como dijo DEEP, la forma en que se recibió, también, puede convertirse en algo muy político. Así que sí, creo que lo es.

Reyes: Sí, sí, estoy de acuerdo en términos de, sí. Creo que todo tipo de arte es político de una forma u otra. Incluso la selección de un medio de alguna manera es casi como una elección. Es una decisión, es una decisión política ya sea por los recursos, quiero decir, como, de nuevo, estoy seguro en el teatro, hay una especie de navegación política de como, bueno, no tenemos un espacio completo, ni siquiera tenemos un escenario, pero queremos hacer una obra de teatro. Y así, porque no cumple esta idea de lo que es, ¿es eso? Lo mismo ocurre con la

escritura. Como alguien que escribe poesía, ficción y ensayos, es como si escribiera esto para que fuera un poema. Y luego, si un poeta se te acerca, bueno, eso no es un poema, entonces es una especie de, esa es una idea política de lo que debería ser la poesía, correcto, y ¿qué es eso? Porque entonces tiene esa ideación de ese trabajo tiene que basarse en algo.

Shayan: Sí.

Reyes: Y nos guste o no, en Estados Unidos se basa, como dijiste, como en un canon, nos guste o no, cierto. E incluso el idioma en el que hablo es político, ¿verdad?

Shayna: Ahí tienes.

Reyes: Es un idioma instituido a través de formas muy horribles en un pueblo. Y es como la gallina del huevo o, más bien, la gallina o el huevo.

Deborah: Y pienso también, como, como pensamos, como, no ejemplos, cierto, como viniendo del mundo de la educación como el no-ejemplo, la cosa que no hace la cosa, cuando vemos un trabajo muy alejado de la política, esa es su propia declaración política, cierto, que esa persona podría estar tan alejada de un mundo que está haciendo todas estas cosas a su alrededor, ¿sabes? Y por eso estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que incluso cuando la gente no intenta serlo, o tratando de ser antipolítico, sigue siendo una declaración política.

Reyes: Sí, porque incluso entonces pienso, sí, incluso como las cosas que rodean al arte en sí, ¿verdad? Incluso dónde interpretas esa pieza, incluso donde se encuentra ese lugar en sí mismo, como resultado de la acción política o eventos históricos. Y entonces supongo que esto pasa a mi próxima pregunta de, ¿qué consejo le darías a alguien que busca aventurarse en un tema determinado? ¿Qué consejo les daría para que, en términos de, si no han tenido experiencia previa con eso, qué consejo les darías para que sigan? O pensar antes de aventurarse en algo de lo que tal vez no sean parte, o tal vez no tienen tanta experiencia con ello. Y Shayna, si quieres hacer eso primero.

Shayna: Me haría eco de lo que DEEP dijo antes, haz tu investigación y dedica un tiempo a reflexionar sobre cómo puedes intervenir de una manera que es única para quién eres y las experiencias que traes. Pero ciertamente al investigar, la comprensión de que ha abordado estos problemas antes, cuál es el trabajo que se ha presentado ante ti para que pueda entender dónde encaja. Y también animaría a alguien a que piense en la colaboración y la asociación. El trabajo político no se trata de una sola persona resolviendo los problemas del mundo. Se trata de organizar y trabajar en comunidad en comunidad. Y por eso animaría mucho a alguien a ser colaborativos a medida que abordan un problema que potencialmente afecta a las personas.

Deborah: Sí, diría que te acuerdes de ti mismo en el trabajo. Y con eso, quiero decir que el trabajo político es agotador. Y eso muchas veces especialmente cuando nos apasiona algo, estamos como, vamos a ir a 110, ya sabes. Vamos a hacer esta cosa más grande que nosotros porque es más grande que nosotros. Y luego nos quemamos. Y he visto a bastantes personas

que dejaron de escribir por completo, porque se volvió agotador hacer el trabajo, o dejaron de hacer shows, ¿no? Porque el acto de ir de compras y perfeccionar un espectáculo que vive en un trauma es agotador. Y solo quiero recordarle a la gente que sí, estás haciendo esta cosa asombrosa que es necesaria y el mundo lo necesita todo y también el mundo necesita que estés aquí para ello. Y priorizando tu autocuidado, priorizar el tiempo de alegría y celebración, esas cosas son necesarias tanto como este gran trabajo trascendental que estás haciendo.

Reyes: Sí, y creo que incluso es como, sí, vale la pena incluso hablar de eso. Supongo que el tipo de posición literal de uno y en el tema y cuestiones políticas en sí mismas, ¿verdad? Donde, como dije antes, como, ya sabes, soy hijo de inmigrantes, pero de nuevo tal vez mi trabajo pueda apuntar y usar, en la formulación de la pregunta, usar la palabra dirección es muy vago y es una palabra muy interpretable, Supongo que es la mejor forma en que puedo expresarlo. Y entonces yo era como hijo de inmigrantes es como lidiar con problemas de inmigración o lidiar con muchas de las formas en que la gente se aclimata o asimilar, o no florecer ni siquiera en este país por ciertas cuestiones políticas y sociales. Pero, de nuevo, no me consideraría un experto en digamos, la experiencia indocumentada. Ciertamente no es uno con el que he tenido que vivir. Y supongo que tal vez incluso hablando de, si es así, ¿qué significa dirección? Y entonces, para mí, la forma en que abordaría eso es que tal vez en mis historias, tengo personajes que tal vez tengan esa experiencia pero no voy a intentar escribir tal vez exclusivamente desde su punto de vista. O tal vez como, incluso es una negociación de cómo se puede usar el oficio para tal vez explorar algo o "abordar" algo. Y creo que esa es una pregunta muy difícil de responder. O no lo es. Algunos incluso podrían decir, si no eres tú, no lo hagas. Ya sabes, si es...

Deborah: Sí, no estoy de acuerdo con eso. Y sabes, me voy a meter en problemas aquí por decir esto, pero realmente lo hago. Creo que si nos limitamos a nosotros mismos a las cosas que sabemos, entonces no vamos a llegar a un espacio donde sabemos más, ¿verdad? Creo que cada espacio no está hecho para que hables. Creo que encontrar una voz que es más auténtica que la tuya y algo que condujo a esta colaboración que mencionamos a veces ayuda a eso, ¿verdad? Como en lugar de sentir que tienes que ser el maestro encuentra a alguien que sea el maestro y descubre una forma de colaborar y deja que su voz brille también. Pero especialmente como escritor y como creador de cosas que suben al escenario, ya sabes, creo que tener personajes que son auténticamente algo que no conozco me ayuda a ampliar mi entendimiento. Simplemente se remonta a esa pieza educativa, ¿verdad? de como no ir a la frontera, pasar dos días, escribir un libro y conseguir un trato de seis cifras. Sabes, no voy a nombrar a nadie. Pero poder realmente sumergirte y vivir, y comprender y cuestionar, entrevistar. Y luego toma el trabajo que has creado volver a esa comunidad y decir, ¿te representé correctamente? ¿Qué puedo hacer para representarlo mejor? Hay algo que me estoy perdiendo que querrías que resaltara en este trabajo, ¿verdad? Creo que también hay una colaboración allí que funciona muy bien. Yo no soy una mujer trans, pero sus problemas son enormes y necesitan ser abordados y deben ser reconocidos. Y entonces para mí sentarme en silencio y no abordarlos porque no soy una mujer trans, eso tampoco ayuda, ¿verdad? Como si tuviera que haber alguien que esté dispuesto a encontrar una manera de incluir incluso la

declaración que este es un problema, cierto, que necesita ser manejado, incluso si no es el que tiene que decir cuál es la solución para manejarlo.

Shayna: También puede tener, y creo que tanto enfoque y presión se coloca para hacer una gran declaración o, de nuevo, realmente insertarse en la conversación. Y yo solo, trato de poner mucho enfoque en la toma de decisiones intencional en el nivel más granular. Sé que muchos de nosotros estamos familiarizados con el trabajo de Adrienne Maree Brown y "Emergent Strategy". Y lo que realmente me resonó de su trabajo ha sido como, incluso en las decisiones más pequeñas que hacemos en nuestras vidas puede abordar un problema, puede hablar con algo. Entonces, en tu obra de arte, es como quien va a comprar sus productos, quién es, No sé. Solo siento que, como productor, hay mucha gente que estoy contratando. Y en ese proceso, estoy siendo muy consciente de adónde va el dinero cuando estoy produciendo algo. Y puede que no sea que esté produciendo una obra de teatro sobre un tema específico, pero en las acciones que tomamos para llegar allí, estamos siendo intencionales. Y creo que esa es otra forma de pensar, ya sabes, participa.

Reyes: Sí, sí, y sí, es, porque yo estoy de acuerdo que incluso teniendo el poder de nombrar algo o para abordar algo en el arte, eso es un poder. ¿Y cómo lo usamos sin una especie de usurpación o tomar algo de otra persona? Creo que una vez escuché esta cita donde es como, Me olvidé de dónde viene, pero es esta idea de realmente no existen los sin voz. Es solo como a quién le das el micrófono o a quién le das esa plataforma.

Shayna: Correcto.

Reyes: ¿Y pensando en eso, estás asumiendo el papel de alguien que pueda hacer eso? ¿O estás haciendo el trabajo para asegurarte de poder tener esa plataforma cuando la necesiten? Y así de las últimas preguntas que haré es quizás la más grande. En definitiva, ¿qué crees que puede hacer el arte para abordar temas y problemas pesados, Shayna?

Shayna: Ooh, que la artista vaya primero aquí.

Reyes: Está bien, Deborah.

Deborah: Quiero decir, mi respuesta simple será todo, ¿verdad? Podría hacer todo. Puede magnificar problemas, puede silenciar problemas. Puede silenciar, puede amplificar. Quiero decir, creo que en nuestro corazón y en el núcleo, si no hemos aprendido nada del año pasado, es lo importante que es el arte. Porque cuando estábamos todos apiñados en nuestras casas, lo que más consumíamos era arte, si era televisión, si eran películas, verdad, ya fueran libros, recurrimos a nuestro arte para sobrevivir.

Shayna: Sí.

Deborah: Si eso no dice ahí el impacto de lo que los artistas pueden hacer, ¿verdad? en sus momentos muy quietos y en sus momentos muy ruidosos. Pude sentarme en una obra de

teatro esta semana por primera vez en dos años. Y fue salvaje, cierto, estar de vuelta en el teatro. Me encontré simplemente mirando a los aleros y el suelo, y mirando el mural, a la derecha, y solo decir, sí, en casa, ¿verdad? Pero creo que crear espacios y crear hogares y creando momentos para que nos aferremos, y crecer y moldearnos alrededor, ese es el trabajo del artista, ¿verdad? Es decir, el trabajo más importante son a veces los momentos muy quietos e introspectivos que proporcionamos a los lectores, al público, para conectarse y convertirse en mejores personas después.

Shayna: Estoy de acuerdo, creo que todo eso, todo eso. Y ooh, sí, el arte humaniza. Y pienso mucho en lo político y contra lo que estamos luchando es, en cierto nivel, contra la deshumanización, y las muchas formas horribles que eso está armado, y el arte lo atraviesa, creo. Y así, el artista tiene un poder tremendo en ese sentido.

Reyes: Sí, y creo que algo a considerar es como, y, Deborah, dijiste esto, cierto, la influencia y el alcance asombrosos que tiene el arte es como pensar, bueno, que no quiere que se produzca una determinada conversación, o quién no quiere que se desarrollen ciertas artes, ¿verdad? Y así, incluso pensando en ello a nivel de Texas, como las cosas que se pueden enseñar, ¿verdad? qué artes se pueden enseñar en las escuelas, ¿no? O si vale la pena o no enseñar el arte. Sí, particularmente en Texas, tipo de despojo de las artes ha sido ridículo, y algo así es una decisión política. Y esa es una declaración política decir que el arte no vale eso.

Deborah: Quiero decir, incluso lo que se etiqueta como arte, ¿no? La escritura creativa no se considera un arte en Texas. Bien, así, no podemos aplicar dinero artístico a la escritura creativa con presupuesto en una escuela en Texas. Tiene que provenir de alguna otra fuente de financiación. Así que incluso diciendo en esencia, no valoramos su narrativa como obra de arte.

Shayna: Ajá.

Deborah: ¿Verdad? Eso es una locura.

Reyes: Eso es, eso es, y sí. E incluso entonces, incluso quién puede hacer arte. Y como dijiste, ¿quién tiene acceso a las artes? Y todas esas cosas, todas esas cosas. Y así siempre hay tantos grandes problemas y temas. podemos hablar de; no tenemos mucho tiempo. Y si hay algo con lo que dejar, supongo, de esta conversación es, sí, haz tu investigación. Y si alguna vez te encuentras en una posición donde no sabes algo, bueno, paga a alguien que pueda, o hablar con alguien que pueda y pagarle bien, ya sabes.

Deborah: Quiero decir, está bien abandonar un pensamiento, ¿verdad? Está bien decir hombre, me hundí hasta la cintura en esta idea y alguien más lo hizo mucho mejor. Quizás no tengo nada que decir.

Shayna: Y ahora sé de este otro creador.

Deborah: Correcto.

Shayna: Y sí.

Deborah: Y tal vez pueda resaltar su trabajo que ya han hecho, vivido y experimentado en lugar de sentir que tengo que hacerlo mantente comprometido con algo que no soy la mejor persona para hablar.

Shayna: Ajá.

Reyes: Creo que ese es un buen punto. Es algo muy bueno para mencionar. Sí, así que solo algunas preguntas finales solo algo así como por diversión. Y estoy seguro, Deborah, creo que ya te has preguntado antes pero estoy seguro de que han cambiado en el año que les han preguntado. Pero como la primera pregunta, supongo, ¿Cuál es tu lugar favorito para comer en Houston? Shayna.

Shayna: Uh, hombre. Está bien, el primer lugar al que fui a buscar comida cuando volví a la ciudad después de estar tres meses en la costa oeste fue Whataburger y fue asombroso. Pero hay un mercado tailandés de comida callejera, que en Cavalcade, ha sido mi lugar favorito para llevar durante la pandemia. Sí, realmente me gusta esa comida.

Reyes: Deborah.

Deborah: Sí. Iría entre Toasted Yolk, que engorda fenomenalmente mis caderas, pero es muy bueno, y este lugar se llama Hiccups & Churrolic, que sirve churros. Ooh, churros gourmet. No necesito estas cosas. Sin embargo, me hacen feliz. Entonces esa sería mi respuesta.

Reyes: ¡Sí! Genial. Segunda pregunta. ¿Quién es un artista en Houston o creativo en Houston que has visto que te ha gustado mucho o en lo que realmente te has metido últimamente? Shayna.

-Shayna: Oh, hombre, um, hmm. Así que recientemente comencé a trabajar con Art Lake Houston en su proyecto de instalaciones. Y una de las instalaciones es de un artista llamado Mike S, sobre quién he estado aprendiendo. Y su pieza en este proyecto de instalaciones de Art Lake es realmente interesante para mi. Así que disfruté aprendiendo más sobre él.

Reyes: ¿Deborah?

Deborah: Sí, no voy a elegir uno; Sin embargo, elegiré tres que es Outspoken Bean, la pieza actual del Poeta Laureado en "Fenómenos Negros". Yo diría Lanecia Rouse Tinsley, escultora y artista visual. Su trabajo es realmente grandioso. Y Harrison Guy, que es bailarín y coreógrafo. Su trabajo es realmente impresionante. Esos ahora mismo tienen mi atención.

Reyes: Bien, está bien. Eso es todo el tiempo que tenemos. Así que gracias a las dos por la experiencia los logros y las palabras. Entonces, oyente, espero que hayas aprendido un poco y estad atentos para el próximo episodio.

Locutora: Este podcast está impulsado por Fresh Arts, una organización sin fines de lucro con sede en Houston que ayuda a avanzar las carreras de artistas y creativos locales, las iniciativas de intercambio de recursos y desarrollo de habilidades, y programas comunitarios centrados en el artista. Visite fresharts.org para obtener más información.