

[FRESH ARTS PODCAST] TEMPORADA 2, EPISODIO 4: ¿Debería o no identificarme como emergente, a mitad de carrera, establecido, etcétera? Esta es la transcripción del Episodio 4: "¿Debería o no identificarme como emergente, a mitad de carrera, establecido, etcétera?" del podcast de Fresh Arts ¿Debo o no debo?, Presentado por Reyes Ramirez, que se publicó el 21 de octubre de 2021 con Julia Barbosa Landois y Yeiry Guevara.

Reyes:

Hola, y bienvenidos a "¿Debería o no debería?", un podcast de Fresh Arts presentado por mí, Reyes Ramirez, donde exploramos las decisiones que toman los artistas cada día para tener éxito en el proceso creativo. Bueno, pues hola a todos. Espero que todos los oyentes estéis bien. La pregunta de este episodio es, "¿debería o no identificarme como emergente, a mitad de carrera, establecido, etcétera?". Es una pregunta graciosa, porque es una de esas preguntas raras que me parecen muy específico del contexto de las artes. Pero es una que me parece, espero poder responder y explorar en una semana. Creo que podría aplicarse a mucha gente, particularmente cómo cada campo tiene su propia versión de ello, según mi experiencia. Así que si no eres un artista, o quizás estás empezando, puede que esto sea algo que... Creo que tiene que ver con muchos campos y profesiones distintas. En cuanto a cómo se identifican los profesionales y cómo se cuantifican estas cosas que realmente son experiencias de la vida. Y esto es una cosa rarísima, pero no podría haber pedido dos invitados mejores. Tenemos a Julia Barbosa Landois, que es una artista increíble, escritora de becas, profesora, todo lo bueno. Y me parece que Julia os dará un fantástico contexto de ello. Y tenemos a la directora interina de becas, relativamente nueva, en el momento de la grabación. Yeiry es una persona con muchos, muchos talentos. Nos hablará también de su fantástico contexto. Hola a las dos.

Yeiry:

- Hola, buenos días.

Julia:

- Hola, Reyes.

Reyes:

- Hola.

Julia:

- Hola.

Reyes:

- Bien. Julia, pues si quieres presentarte a todos rápidamente.

Julia:

- Claro. Me llamo Julia Barbosa Landois y soy una artista visual, artista de performance, y también escritora de becas sin ánimo de lucro para Fresh Arts.

Reyes:

- Yeiry.

Yeiry:

- Hola, soy Yeiry Guevara. Ahora mismo actúo como directora interina de becas en la Houston Arts Alliance. Aparte de eso, soy escritora, traductora y artista multimedia. Muchas gracias por recibirnos.

Reyes:

- Por supuesto. Bueno, antes de entrar en la parte técnica... No debería decir técnica, en realidad. Cómo que técnicamente eres válido en cierta manera, al llamarte emergente, a mitad de carrera, establecido... Pero personalmente creo que, solamente para empezar a hablar de ello, "¿cómo identificas o aproximas personalmente tu experiencia y/o progreso a tu trabajo?" A ver, yo tengo mi respuesta, pero quiero escuchar las vuestras primero. Yeiry, ¿te gustaría responder primero?

Yeiry:

- Ay madre, esto va a costarme. Sobre todo porque siento que lo de las etiquetas, bueno... ¿Qué sentido tienen? ¿Me identifico con la etiqueta? ¿Tengo que escoger en un menú desplegable? No lo tengo claro. Siento que, quizás en mi práctica creativa, si tuviese que escoger una, claro, diría que soy emergente, porque siento... Porque me parece que aún queda mucho. No fui a la escuela de artes. Hay muchas cosas que sigo aprendiendo y que intento averiguar, y mejorando habilidades. En ese sentido. Pero con mi organización sin ánimo de lucro y mi carrera, siento que estoy a mitad de carrera, si tuviese que elegir. Lo digo porque fui a una especie de evento creación de contactos para profesionales emergentes y me sentí totalmente fuera de lugar. Porque las preguntas que hacían las tuve yo hace mucho. Supongo que podría me pondría a mí misma entre esas categorías, no sé.

Reyes:

- Sí. ¿Y Julia?

Julia:

- Es interesante escucharte decir eso, porque yo tuve la misma experiencia al intentar ponerme a mí misma en la categoría de artista. Existía una oportunidad que quería solicitar desde hacía mucho tiempo, y lo hice. Y luego esperé tipo, "ay, quiero tener este proyecto, tengo ganas de volver a solicitarlo". Así que lo volví a solicitar y me di cuenta de que "ay, no, ya no me consideran una artista emergente. No puedo solicitar esta oportunidad", y me sorprendió bastante. Me fijé en los criterios y reflexioné sobre dónde me encontraba. Y pensé, "pues qué decepción no poder entrar en esto, pero supongo que debería sentirme emocionada por haberme realizado o haber llegado a un nuevo punto". Así que supongo que estoy a mitad de carrera ahora.

Reyes:

- Sí. Me parece algo raro, supongo que porque en el campo de, y hablo por mí... Es decir. Y podéis interrumpirme en cualquier momento. Para mí, como escritor, no estoy del todo seguro,

porque... En el campo de la escritura... Tengo un libro que sale el año que viene, pero no es... Es mi primer libro, así que todavía sería, creo, quizás de algún modo, seguiría clasificándome como emergente. Pero al ser una figura pública, como escritor y particularmente escritor de color y del sur. Publicar un libro es algo muy grande.

Julia:

- Ajá.

Reyes:

- Es un gran logro. Y así lo siento, pero estoy seguro de que, si vemos la imagen general... Es que es un solo libro, ¿sabes? Lo que sea, en plan... "Llámame cuando tengas tres", y tal, ¿sabes? - Y me sentí como... Creo que es algo raro de entender. Seguramente porque, en las artes, bueno, creo que existe desde luego un énfasis en el proceso más que el producto. Y creo que cuando lo aplicas a otros campos, pues los electricistas pueden ser electricista oficial, electricista maestro, o aprendiz. Y creo que hay algunas cosas, algunas guías que seguir. Pero en artes, pues bueno. Yo llevo escribiendo más de 10 años, pero no tanto publicando. Pero bueno. ¿Cómo se cuantifica todo eso?

Julia:

- Ajá.

Reyes:

- Así que... No sé si tenéis algo que decir en relación con esto, ¿o...? ¿Si pensáis que me equivoco o algo?

Julia:

- Pues es difícil ponerle límites a algo que es más subjetivo. El arte es distinto a, por ejemplo, ser electricista. Esas categorías tienen definiciones muy bien establecidas. En artes, donde hay otro grupo de gente que define de manera bastante floja si van a dejarte pasar o no a una nueva categoría... Se vuelve complicado. También pienso en mi experiencia en el ámbito académico comparado con las artes en general. En el ámbito académico... Yo era académica y mi pareja sigue siéndolo. Siento que nunca hay suficiente. Nunca tienes suficientes cosas en tu CV, y siempre estás en una cinta corredera de ascensos, para tener puesto fijo, para mantenerlo, para tener un ascenso o lo que sea. Pero también por la forma en que funciona el mercado, podrías ser un artista extremadamente consumado y no tener un trabajo que sea el reflejo de ello. Podrías ser un artista increíblemente consumado y seguir siendo adjunto, ¿no? Así que ser liberada de ese mundo y de ese mercado laboral y de las cuestiones de género y raza y cosas así que afectan a ese mercado laboral... Me hizo pensar de forma distinta sobre mi carrera y dónde me encontraba como artista, fuera de ello. En plan, "¿dónde quiero situar mi carrera?", "¿dónde se encuentra fuera de esas definiciones, dentro de las artes en general?".

Reyes:

- Sí, es una pregunta adicional. Eso espero. Quizás no muy complicada, pero... Es decir, incluso la fórmula de... Imagino que en las artes, veo una especie de examinación del CV del artista, una obra en grupo, comparada con una en solitario.

Julia:

- Ajá.

Reyes:

- X cantidad de cosas, tener cosas como 50 obras en grupo. Cuantificarlo en comparación con 10 obras en solitario. Es que no sé. Me parece... No sé. ¿Cuál es vuestra experiencia? Si no os importa que os pregunte.

Julia:

- Yeiry, ¿te gustaría hablar primero?

Yeiry:

- Creo que es el nivel de reconocimiento. Tipo, ¿qué significa tener una obra individual de forma doméstica en comparación con internacional?, cosas así.

Julia:

- Ajá.

Yeiry:

- Pero es cuestión de tener formas de cuantificar logros en tu carrera que pueden resultar demasiado ambiguos. No sé, creo que no tiene ningún sentido. Para empezar, intentar... determinar el camino, porque no existe un camino lineal, ¿no? No hay un tope de edad donde te consideren emergente. No hay cierto número de años dedicados a tu arte o cuerpo de trabajo, ¿no? Es un sistema métrico innecesario bajo el que se consideran estas etiquetas.

Reyes:

- Sí, porque a ver, diré que he publicado un puñado de cosas en distintos periódicos y antologías comparado, de nuevo, con que tengo un libro a punto de salir. Y es algo... Esas cosas solo importan en el contexto de si quiero un trabajo académico, enseñar, o cosas así.

Julia:

- Ajá.

Reyes:

- Eso entonces dejaría fuera... a alguien cuyo propósito es publicar zines, ¿verdad? Y ese es su arte...

Julia:

- Ajá.

Reyes:

- Y su trabajo.

Julia:

- Ajá.

Reyes:

- Pero, en el ámbito académico, será como, es que no es un libro, ¿no? Pero para mí sí lo es. Es su propio arte, su propia forma artística.

Julia:

- Sí, se puede aplicar para artistas que trabajan de manera colectiva. En cierto sentido, pueden ser castigados a veces por trabajar de forma colectiva en vez de hacerlo solos todo el tiempo, incluso cuando trabajan de forma muy diligente con el colectivo, con la misma cantidad de trabajo y tiempo invertido... Y es difícil categorizar eso. Me parece. O sea, cuando pienso en solitario, cantidad de obras en solitario o en grupo. En las artes visuales, pienso solamente en el tiempo que se ha invertido. Y estoy en una muestra grupal, quizás me pidan presentar una o dos obras. Pero si alguien ve que he tenido una muestra individual, saben que he tenido que considerar todo el espacio para mí y averiguar cómo llenarlo. Y seguramente haya tardado un año, dos, o incluso más para producir el cuerpo de trabajo que llene ese espacio. Y eso dice mucho. O supongo que debería notarse tu capacidad para trabajar en un proyecto mayor o a largo plazo con éxito.

Reyes:

- Sí, y de nuevo... Supongo que lo responderemos más tarde. Pero, ¿cómo...? ¿Cómo sabemos que hemos alcanzado esos hitos o logros? Pero mi siguiente pregunta es, "cuando la gente u organizaciones usan los términos emergente, a mitad de carrera, establecido, etc., ¿qué creéis que quieren decir?". Es decir, "¿cómo los definiríais?". ¿Alguna idea? Habladme de la palabra "emergente", por ejemplo. ¿Julia? Cuando ves ese tipo de palabras, ¿en qué piensas? ¿Qué crees que significa la palabra y qué es lo que encapsula?

Julia:

- De entrada, podría ser alguien que está en las primeras etapas de su carrera. Lo definiría en términos de... El tiempo que has pasado practicando tu arte. También, quizás los logros que hayas alcanzado. Pero algunos lugares lo definen por edad, que me parece bastante problemático. Porque dicen, "ah, emergente tiene que ser menos de 30" o lo que sea. Pero si has sido contable toda tu carrera y luego a los 50 tienes un increíble florecimiento de ideas artísticas y te haces artista... Entonces, ¿por qué se te debería excluir de esa oportunidad?

Reyes:

- ¿Yeiry?

Yeiry:

- ¿En cuanto a definir emergente?

Reyes:

- Sí.

Yeiry:

- Sí, creo que no es nada ambiguo. Creo que hay una... ¿Es una estrella efímera? ¿Es tipo...? ¿Quién lo pregunta? ¿Es un jurado? ¿Es un conservador? Estás escribiendo una beca que es... Porque se trata de su público, ¿cierto? Pero creo que emergente es casi en el sentido de... Inversión, ¿no? Si lo compro ahora, ¿será un activo que se apreciará o depreciará? Creo que lo veo desde una lente financiera. En términos de, ¿qué significa ponerle estas etiquetas, y qué significa comprar la obra? Pero no lo sé. Me parece que si tuviese que asociar "emergente" con alguna palabra, sería con "tener suerte", o alguna especie de... Como que está de moda o que sigue buscando su sitio. Sí, creo que no existe una categoría exacta donde se pueda confinar, o de donde venga.

Reyes:

- Porque luego viene mitad de carrera. ¿Qué significa? Sí. ¿Julia?

Julia:

- Volviendo a esta oportunidad que me encendió una lucecita para darme cuenta de que estaba a mitad de carrera... La forma en que lo definieron fue que si has mostrado tu arte en un museo importante, entonces ya no eres emergente. Aunque algunos museos quizás tengan una muestra emergente. Así que... Supongo que eso sería, bueno, eso me puso en la categoría de mitad de carrera. Si vamos por edad, la gente quizás me vea y diga que estoy a mitad de carrera o porque he salido del... Desde que tomé el camino artístico tradicional. Llevo fuera del programa académico más de 10 años. Eso a veces también es un punto de referencia. Como dice Yeiry, también relacionado con... La gente lo usa como designación de mercado. Donde alguien a mitad de carrera es alguien en quien podrías invertir de manera más fiable. Pero odio hablar del arte en ese sentido. Supongo que porque estoy en disciplinas que no están atadas al mercado, como el arte performance, o vídeo, o cosas así. Creo. La parte mala es que a veces siento que, por mi edad y mi designación de mitad de carrera, ya no soy nueva y brillante y emocionante. Del modo que un artista de 25 años puede serlo. Creo que puede ser más difícil una vez te has trabajado cierto historial durante unos años. Si la gente piensa en ti, si piensan en tu nombre y les recuerda a cierto tipo de trabajo, entonces quizás sea más difícil en ese momento, una vez tienes ya un historial, hacer grandes cambios en tu trabajo, porque a la gente quizás le parezca que viene de la nada. Mientras que, cuando eres emergente, como cuando has dicho lo de, que sigues buscando tu sitio. También tienes mucho más espacio para poder experimentar más y encontrarte a ti mismo. Aunque debería ser un proceso constante durante tu carrera artística. Deberías poder hacerlo, ¿sabes?

Reyes:

- ¿Yeiry?

Yeiry:

- Sí, creo que mitad de carrera... De nuevo, lo asociaría con palabras como consistencia. Crear obras de manera consistente. Trabajar de forma consistente. Crear comunidad de forma consistente. Quizás, posiblemente, vender, ¿no? Pero también, me gusta lo que has dicho tú, Julia, acerca de si comienzas a experimentar con otras cosas. ¿El reloj vuelve a cero, no? ¿Qué pasa con tu carrera? Si he trabajado con un medio y luego cambio a otro completamente distinto. O si también es cuestión de encontrar tu voz o estilo propio. ¿Es ahí donde sucede ese cambio? ¿Ahí está a mitad de carrera? No sé, tengo más preguntas que respuestas ahora mismo.

Julia:

- Estaba leyendo para prepararme el episodio. Y me pareció gracioso que alguien dijese, "a mitad de carrera es el punto entre menospreciado y sobrevalorado".

Reyes:

- Ya te digo.

Yeiry:

- En el clavo.

Julia:

- Creo que es justo eso. No lo sé.

Reyes:

- Sí. Porque incluso mi propia manera de entender estos términos... Lo he visto y espero que esto nos lleve a mi siguiente pregunta. Pero en cuanto a cosas como ser publicado, soy emergente. En cuanto a mi práctica, considero que estoy a mitad de carrera.

Julia:

- Ajá.

Reyes:

- Pero tampoco. No sé, siento que en mi práctica, mi trabajo y mi arte, siempre estoy aprendiendo. Quiero seguir aprendiendo. Quiero seguir abierto a formas nuevas de pensar y otras artes. Pero, por ejemplo, no sé, como escritor, siento que más o menos tengo claro mi camino, o trabajo hacia el punto en que me sienta preparado para poder decir, si alguien me pregunta algo sobre escritura, para sentirme cualificado y poder dar una buena respuesta.

Julia:

- Eso me gusta.

Reyes:

- Pero, ¿como conservador? Bueno, estoy intentando realmente desarrollarme. Seguramente, no sé. Sigo sin saberlo. Perdón, no sé nada.

Yeiry:

- Lo quitaremos en la edición.

Reyes:

- Sí, siento que en ese sentido, sigo siendo emergente. Pero el tema es, en mi opinión ese lenguaje es un poco distinto para mí, así que me sigo aclimatando al lenguaje del papel de conservador. Así que, en ese sentido, sigo siendo emergente. Porque con establecido, podríamos estar aquí sentados y hablando sobre qué significa, "establecido". Ojalá eso nos pueda llevar a la siguiente pregunta de, ¿cuándo encontramos estos términos y etiquetas, no? Y, ¿con qué propósito? Y, ¿por qué pensamos que se usan? ¿Julia?

Julia:

- Las veo sobre todo cuando se trata de becas, premios, comienzos en el trabajo y el mercado del arte.

Reyes:

- Sí, así que entonces, supongo que lo siguiente sería, ¿por qué crees que eso importa? Para el mercado de artes o las becas.

Julia:

- Sí. En el mercado de artes, supongo que como dice Yeiry. Yo no soy... No soy galerista y no conozco demasiado el mercado, pero un galerista debe poder decir al cliente, "esta es una persona emergente, muy emocionante". Su trabajo costaría menos, pero quizás lo ven más como un riesgo porque no se sabe muy bien la longevidad que tendrá su carrera. Y a mitad de carrera es un punto intermedio. Pero luego quizás también tengan menos riesgo si piensas en las artes como una inversión. Luego, establecido sería una gran inversión pero te costará mucho.

Reyes:

- Sí, Yeiry. En relación con cuándo encuentras estos términos y etiquetas. Y por qué crees que se usan.

Yeiry:

- Por supuesto. Creo que es rápido, ¿no? Es un punto de referencia rápido para algo tan vago como los hitos en una carrera. Creo que consideramos las artes como un activo y creamos estructuras de precios a su alrededor, ya sea una institución o una galería. Normalmente la gente que no crea el arte. No quiero ser controvertida. Sin ofender, seguro que existen a veces. Pero me parece un poco ridículo, ¿no? Se ha convertido en una co-modificación de hitos en tu carrera.

Julia:

- Sí.

Yeiry:

- Y es en plan, ¿a quién le resulta valioso? Y, ¿se trata del atractivo comercial del trabajo, también? Creo que en ese sentido me tomo estas etiquetas demasiado en serio. En cuanto a ser capaz de usar estas métricas y... Como artista no tiene ningún sentido. No le encuentro sentido a todo esto. Pero en términos de, si te lo pide una beca. Pues sí. Parece rápido, y no creo que sea el reflejo

Julia:

- Ajá.

Yeiry:

- de su valía, y quién le otorga su valor.

Julia:

- Sí, para becas y muestras, es una forma rápida. Si la misión del espacio artístico o del premio es avanzar las carreras de la gente que creen no han tenido tantas oportunidades y definirlos como emergentes, pues es una forma rápida de hacer esas designaciones, pues les llegan cientos de solicitudes. Pero si pensamos en las oportunidades, no es... No es cuánto tiempo e inversión entregues a tu carrera, ¿sabes? También influyen cosas como... sexismo, racismo, cosas que no tienen nada que ver con cómo creas tu arte. También, si hablamos sobre el mercado, me siento muy incómoda porque no quiero asignar el valor del arte en base a su valor monetario, ¿no? Creo que el mercado... EL valor del arte es inclusivo en nuestra sociedad. Personalmente, el dinero a veces ni siquiera tiene que ver. Cuando estoy en el estudio, no estoy pensando en dinero. Estoy pensando en ideas y en comunicarme con otras personas a través de mi trabajo.

Reyes:

- Sí. Estoy pensando en algunas oportunidades que he visto. De nuevo, hablando como escritor. He visto sitios donde definen emergente como uno o menos libros publicados.

Julia:

- Ajá.

Reyes:

- Para algunos es ningún libro. No, no has publicado ningún libro. Mientras que mitad de carrera es más de tres libros. Pero para mí es como, bueno, técnicamente, llevo practicando y estoy mejorando. Intento mejorar en lo que hago. Técnicamente he escrito tres libros, ¿sabes? Así que... Pero eso a veces da igual. Aunque a mí sí me importa. Obviamente, en cuanto a mi arte, pero también si me fijo en estas oportunidades... Pues le pondría mi nombre a cualquier cosa que pueda. En plan... En este contexto soy emergente, lo que digas. Por 7000\$ me identificaré como tú digas, si es que necesito identificarme.

Julia:

- Desde luego.

Reyes:

- Así que es en plan... Incluso cuando encuentro una institución o poder que utiliza sus métricas. Es casi una forma arbitraria...

Julia:

- Ajá.

Reyes:

- Porque entonces estás simplemente la forma de definir de esa institución. Supongo que una pregunta relacionada sería, ¿cuál ha sido vuestra experiencia con las distintas definiciones y cómo podéis navegar el apostar por ciertas oportunidades o solicitar ciertas cosas? Aunque personalmente os identifiquéis con otra cosa. ¿Julia?

Julia:

- Bueno, sí. Presentarse a cosas que siempre lo dictaminan otras personas. Siempre trabajo dentro de esas limitaciones. ¿Dónde me beneficia personalmente fuera de esas limitaciones? Creo que sería, pensando sobre las veces que re-evalúo las metas que tengo para mi arte. Lo que quiero ahora. Lo que quiero en el futuro. Ser capaz de poder analizar dónde estoy en mi carrera puede ser útil. Incluso si, bueno, si junto las ideas que puedo hacerme por las métricas de todo el mundo y luego hago la mía. Pero tener eso, saber que es el mundo donde me muevo me resulta útil cuando pienso en cuál quiero que sea mi camino.

Reyes:

- ¿Yeiry?

Yeiry:

- Por supuesto. Creo que se trata de la motivación tras las etiquetas. Con cualquier etiqueta. Si no decides por ti mismo, entonces te la pondrán. Creo que es cuestión de, como dice Julia, sentir tu nivel de comodidad con ella. ¿Es algo despectiva o es un reflejo del trabajo que estás haciendo? O es un momento de iluminación donde ves todo el trabajo que has producido. "Esto es increíble". Es decir, es cuestión de encontrar dónde te sientes cómodo. Pero si estás solicitando algo, lee las normas. Como todos saben. Como escritora de becas, siempre lo recomendaría. Pero en cuando a poder usarlo como punto de inicio, pues, ¿qué significa? Buscaré una definición que refleje el trabajo que estoy haciendo y la haré mía. Pero es vago, porque no hay definición universal, no existe. Siempre se puede ir cambiando. Es en plan... Lo que te parezca bien. Los artistas son buenos encontrando eso.

Reyes:

- Sí, y bueno, mi siguiente pregunta es, "¿cuáles son los pros y contras de usar estos términos y etiquetas?". Y también, "¿cuándo deberían importarle a la gente estos términos y etiquetas?". Y lo digo porque ambas habéis comentado cosas al respecto. Es decir, creo que sí deberías. De muchas maneras, si eres creativo deberías ser consciente del trabajo que has hecho. Ya sea a

nivel personal de, "tío, he hecho todo esto", ¿sabes? "Debería estar orgulloso de mí mismo". Pero también, "vale, he hecho todo esto. Ahora lo sé. Ahora sé qué estoy haciendo y sé que lo que cobro está bien". O, "sé cuál es el valor de mi trabajo, personalmente". "Y por tanto no voy a atribuirme este término porque es una excusa para venderme por lo bajo o quitarme mérito". Para vosotras, ¿cuáles son algunos pros y contras de estos términos y etiquetas? ¿Julia?

Julia:

- ¿Pros? Creo que ya lo has dicho. Llegar al punto donde sientes que has conseguido cosas y donde te sientes orgulloso. Y que puedas ser consciente de dónde estás en tu carrera, significa que puedes definírselo a otra persona que quizás te de una oportunidad que tú quieras. También, es la importancia de hacer un seguimiento. Según las métricas por las que tengas que rendir. Los contras son que son métricas de otra gente y quizás te sientas mal respecto a donde te encuentras. Basado en dónde creen otros que deberías estar a esa edad o esa etapa, y no deberías. Me parece que a mitad de carrera y establecido son lugares geniales a los que aspirar, pero no deberían ser sitios donde sientas que puedes dejar de crecer. ¿Sabes? Siempre deberías tener la libertad para seguir creciendo durante tu carrera, y tu vida, y no dejar que esas etiquetas te estancuen.

Reyes:

- ¿Yeiry?

Yeiry:

- Sí, desde luego. Los pros son que puedes escoger, ¿no? Puedes elegir lo que sientes que es correcto y puedes respaldarlo. De esa forma, es como ser capaz de declarar tu valía y tu valor, y no tiene por qué tener un precio. Creo que el principal contra es que te metan en una caja sin tú quererlo. Si otra persona te dice, "esto es lo que deberías hacer". Y el hecho de que sean tan vagas, pero lo son. Creo que las etiquetas son otra forma de reconocimiento, que es otro término vago. Podría ser otro agujero de conejo hacia una conversación sobre quién lo reconoce. Pero creo que son útiles en cuanto a poder desafiar tu percepción de qué significa. ¿Soy emergente? ¿Eso me pone furiosa? ¿Me parece despectivo? Lo veo como una forma de motivarte hacia donde quieras ir. Y, ¿cómo llego hacia allí?

Julia:

- Ajá.

Yeiry:

- Pero creo que es...

Julia:

- Creo...

Yeiry:

- Ay, perdón.

Julia:

- No, adelante.

Reyes:

- Adelante.

Yeiry:

- No sé, pero creo que es algo muy trivial. De nuevo, estos "hitos en tu carrera" y poder ponerlos dentro de cajitas.

Julia:

- Lo que has dicho también me hace pensar en la pregunta del público, ¿sabes? Podrías estar establecido o considerarte establecido porque tienes un público muy amplio, pero no siempre es lo mejor para el arte de una persona. Quizás crees algo que sea muy controvertido o muy metido en una expresión cultural específica que no todo el mundo va a poder entender. Sin embargo, aunque tu público sea más pequeño, no significa que tu trabajo sea menos potente o significativo. Así que hay que ser realista contigo y saber, "¿quién es mi público?". No todos tienen que ser mi público. Y, y... Si creo obras. Si puedo definir mi público, entonces me sentiré bien respecto al trabajo que creo para ellos y para mí misma.

Reyes:

- Sí, y también diría que, tengo un mentor de escritura que técnicamente solo ha publicado dos libros, pero son muy respetados, y está enseñando en un montón de sitios. De nuevo, como para todos, dos libros sería "emergente", persona está afianzada en el mundo literario. Y es algo como, ¿qué significa todo eso? Y aunque luego, hasta el nivel que... Diría que, en mi experiencia como escritor, hasta las métricas para los poetas son muy distintas que para escritores de ficción. Así que puede ser una tontería, pero también, no sé, puede ser como... Porque cuando comercio, cuando trabajo, cuando hablo con escritores con quizás más experiencia que yo, entonces noto que soy emergente. Ya sabes. Pero. Cuando analizo todas estas cosas, digo, "no, he hecho mucho trabajo", ¿sabes? No soy un don nadie, he trabajado muy duro en todo esto. Creo que merezco, bueno, algún tipo de reconocimiento o más bien merezco sentir que he hecho mi trabajo. Así que creo...

Julia:

- Ajá.

Reyes:

- Creo que las dos estáis dando en el clavo en cuanto a, ¿para quién son las etiquetas? ¿Para quién lo estás evaluando? Creo que es muy importante y está muy bien que lo hayáis mencionado. Así que con esto pasamos a la última de las preguntas formales, que es, si evaluamos nuestras experiencias, si pensamos a quién va dirigido, entonces, "¿cuáles son los hitos, logros u otros éxitos que los creativos deberían tener en cuenta para situarse en su carrera, por el motivo que sea?". Para mí, creo que, en mi CV, cada vez que digo, "ay, he estado en este panel", pues lo pongo en el CV, bien. Pero, ¿a quién va dirigido? Y me gusta analizarlo en caso de querer solicitar una posición de enseñanza algún día o algo así, pero...

Julia:

- Ajá.

Reyes:

- En cuanto a mi práctica. En cuanto a construir una comunidad. Lo analizo de manera que... Ya lo he mencionado y quizás lo vuelva a decir de una forma distinta ahora. Cuando se realiza el panel, por ejemplo, pienso en ello y lo reestructuro y quizás aprenda algo nuevo. Así que Julia, sí, "¿cuáles son los hitos, logros u otros éxitos que los creativos deberían tener ne mente?".

Julia:

- Oh. Es una pregunta difícil, porque todos queremos algo distinto. Creo que el primer paso es definir lo que quieres y definir el éxito para ti. Una vez lo defines, ¿qué aspecto tiene el éxito? Esas son entonces las metas y la forma en que evaluarás cómo logras esos hitos. Ya sea vender cierta cantidad de trabajo o mostrar tus obras en ciertos lugares o que escriban sobre tu trabajo. Qué tipo de validación te proporciona cada una de esas cosas. E incluso, tener una conversación mayor con alguien tras tu muestra que dice tu trabajo le ha impactado. Es que hay muchas formas de evaluar tu impacto. Cuando pensaba en no ser ya emergente y pensaba, "ay, madre, ya no puedo acceder a estas oportunidades. O personas. La gente ya no me ve como nueva y brillante". Pensaba en que... "Sonrisas y Lágrimas" era de mis películas favoritas de pequeña. Y hay una parte donde María dice, "cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana". Y es en plan... Cada cambio en tu carrera o tu estatus o tus metas, te abre nuevos caminos. Debes tenerlo en cuenta.

Reyes:

- Sí, ¿Yeiry?

Yeiry:

- Por supuesto. Todo lo que habéis dicho. Pero creo que la parte más importante es crear trabajo que te emocione. Crear trabajo que te desafíe. Crear trabajo que necesite ser visto. O una conversación que necesite suceder fuera del proceso pensativo. Creo que esa es la parte más desafiante de este trabajo. Cuando se trata de, ¿qué es lo que debe salir, de la forma correcta? Y creo que es cuestión de poder ser auténtico en el trabajo que creas. Sé que no hay unas guías estrictas de, llega a la MFA o consigue que te publiquen. Pero alguien que ha trabajado en los extremos de manera auto-publicada y encontrando su propio camino... Creo que ha sido lo más consistente. El único consejo que puedo dar es crear las obras que sientas son las correctas, y auténticas, y que te emocionen, porque todo lo demás vendrá solo. ¿Sabes? Todas las oportunidades vendrán solas. Las conexiones y todo lo demás. Pasaré Sucederé siempre y cuando sigas con tu trabajo. Y creo que la consistencia y el estar día tras día, me parece muy difícil. Es lo que impulsa una carrera. Y ser capaz de obtener las oportunidades que están disponibles. Y no echarse atrás y no menospreciar ninguna meta. Ya quieras un cartel en Times Square o una mesa en un festival de zines. Son cosas que, si son tu meta, entonces deberías ir a por ello. Tienes que seguir yendo adelante, adelante. Y encontrar trabajo que también te inspire, porque supongo que no todos tienen un camino lineal, obviamente. Así que

es en plan, "espera, ¿cómo ha llegado esta persona aquí?". Y poder aprender de nuestros compañeros. La MFA o el ámbito académico no es el único camino para tener una carrera como artista. Y si lo haces y sientes que es lo correcto, increíble, ver a por ello. Pero como alguien que no tiene eso, ahí es donde me siento como, que hay formas distintas de cumplir y hacer las cosas que quieres hacer. Y seguir haciendo el trabajo.

Julia:

- Sí. Cuando dices que miremos a lo que hacen otros, y Reyes, tú has mencionado a tu mentor. Pienso en que, sí... Buscar mentores, ¿sabes? Gente que crea obras que respetas. Gente que esté en un lugar en su carrera a donde te gustaría llegar. Pregúntales si serían tu mentor o pídeles una conversación sobre cómo llegaron ahí. Y creo, re-evaluando cuando llegues a una etapa posterior en tu carrera, quizás también te gustaría pensar, "¿es mi turno de ser mentor?" Y poder pasarle ese regalo a otro. Aceptar esa responsabilidad. Quizás no tengas todas las respuestas, pero alguien que está empezando en su carrera quizás valore mucho tus ideas.

Reyes:

- Muy bien, creo que eso es básicamente todo. Lo único que me gustaría añadir es que, si hay gente a la que admiras y cuyo trabajo admiras, busca sus páginas web y busca qué tipo de presencia online tienen y cómo cuantifican las cosas. Si son...

Julia:

- Ajá.

Reyes:

- Si la persona que admiras también es profesor, seguramente tenga un currículum académico, lo que seguramente signifique que te interesa crear uno, si no lo tienes ya. Simplemente observar lo que tiene puesto otra gente. Cómo mantienen estas conversaciones. Si estás solicitando una oportunidad y te piden tu CV, pues eso. Fíjate en eso. Y fíjate en ti y analiza tu trabajo. Pero en términos de crecimiento personal, también me parece importante. Pero bueno. Espero que con esto podamos... Hemos acabado con las preguntas formales y podemos pasar a las más divertidas. Bueno, Julia, ¿quiénes son algunos de los artistas de Houston en que te hayas fijado recientemente y que te gusten, que hayan creado obras que te hayan inspirado?

Yeiry:

- Di nombres.

Julia:

- Eh...

Yeiry:

- Di nombres.

Julia:

- Eh... Mmm. A ver. Bueno, quiero mencionar no a una artista sino a una conservadora. Querría decir que Ashley DeHoyos de Diverse Works ha estado constantemente haciendo proyectos con artistas que son increíbles local y nacionalmente. Y también integrando a estos artistas en la comunidad cuando vienen a hacer un proyecto. La profundidad y amplitud de los proyectos que ha seleccionado, creo que han sido magníficas. Uno de ellos es un proyecto de Candice D'Meza sobre Sugar Land 95. Y podéis buscar de qué se trata, pero es una parte muy importante de la historia del área de Houston. Participé en un pequeño taller con ella y creo que será un proyecto realmente increíble.

Reyes:

- Yeiry, ¿un artista o creativo de Houston cuyo trabajo te haya inspirado recientemente?

Yeiry:

- Tengo conflicto de interés como escritora de becas. No. Pues un montón, madre mía. Es como escoger. Madre. Parecerá que escurro el bulto, pero todos en la exhibición de Witness Latinx en el museo del Holocausto, porque siento...

Julia:

- ¡Guau!

Yeiry:

- Exacto. Porque fue fenomenal. Era una organización tan clara, de una manera que muestra el talento de Houston y todos los de aquí. Y creo que fue una exhibición maravillosa. No voy a decir nombres, pero todos. Podéis buscarlos. Hay muchos de ellos allí. Es casi un "quién es quién".

Reyes:

- Muy bien, creo que solo preguntaré esa. Será la única porque nos pasamos un poco de tiempo, pero bueno, es lo que pasa. Gracias a las dos, por vuestro conocimiento y experiencia, y nos vemos por ahí.

Julia:

- Gracias por recibirme.

Yeiry:

- Muchas gracias.

Julia:

- Una conversación fantástica, gracias.

Locutora:

- Este podcast está patrocinado por Fresh Arts, organización sin ánimo de lucro en Houston que ayuda a avanzar las carreras y artistas y creativos locales compartiendo recursos, construyendo

habilidades y con programas comunitarios en el centro de artes. Visita fresharts.org para más información.