

[FRESH ARTS PODCAST] EPISODIO 1: ¿DEBO O NO DEBO DEDICARME A TIEMPO COMPLETO CON MI PRÁCTICA CREATIVA?

Esta es la transcripción del Episodio 1: "¿Debo o no debo dedicarme a tiempo completo con mi práctica creativa?" del podcast de Fresh Arts ¿Debo o no debo?, Presentado por Reyes Ramirez, que se publicó el 15 de octubre de 2020 con Justin Garcia e Icess Fernandez Rojas.

Reyes:

Hola, y bienvenidos a "¿Debo o no debo?" un podcast de Fresh Arts presentado por mí, Reyes Ramirez, donde exploramos decisiones que toman artistas a diario para tener éxito en la práctica creativa. Invitamos a creativos que eligieron diferentes respuestas a estas preguntas pertinentes. No habrá respuestas correctas o incorrectas al final de cada discusión, por lo que esto no representa algo único que se adapte a todos. Más bien, procesamos la complejidad de las elecciones a preguntas aparentemente simples, con la esperanza de iluminar a otros para que consideren diferentes factores en la formación de sus propias conclusiones. Hoy, nos preguntamos, ¿debería o no dedicarme a tiempo completo a mi práctica creativa? Tenemos al artista, Justin García, y a la escritora, Icess Fernández Rojas. Hola a ambos.

Icess:

Hola.

Justin:

Hola.

Reyes:

Muy bien. Antes de que profundicemos en esta conversación, ¿podrían presentarse de manera rápida como quiénes son, qué los inspira, cómo se definen a sí mismos? Bueno, Icess, por favor.

Icess:

Hola, soy Icess, soy escritora. Y, por cierto, me encanta decirlo, "soy escritora". ¿Qué me inspira, me impulsa, me atrae? La vida me atrae. Me siento atraída hacia la vida, y lo que me alienta ahora es sobrevivir al coronavirus, eso es lo que me está alentando ahora.

Justin:

¡Sí!

Icess:

Juego con, artísticamente, y aquí está lo artístico, aquí está el impulso artístico, ya voy a eso, yo juego con, o tengo conversaciones con redención. Últimamente mi trabajo se relaciona con eso. ¿Qué significa ser redimido? ¿Qué es realmente la redención? ¿Puede alguien ser realmente redimido, y cómo se ve? Y... ¿el autoperdón conduce a la redención de sí mismo? Sé que es profundo, ¿verdad? Pero, ya saben, soy una persona profunda.

Reyes:

No, ¡vaya! Justin, ¿por favor?

Justin:

Bueno, soy artista en Houston, lo hago hace un tiempo, y lo que realmente me alienta y que he encontrado, es ser curioso. Miro cosas que podemos dar, ya sabes, por sentado, y trato de encontrar los elementos fundamentales de eso. Creo que la curiosidad detrás de algo simple que pasamos por alto y luego encontrarlo y verlo de una manera diferente es enorme, y nos ayuda a evolucionar. Lo que me alienta es encontrar esas cosas y traerlas a la vida a través de la comunicación, a través de las artes, para una especie de lenguaje. Eso es realmente lo que mi lado investigador busca, es lo que saca lo mejor de nosotros a través de la auto-investigación y la investigación externa. Sí, y lo mismo con el COVID, tratar de averiguar cuál será el siguiente paso, cómo se verá el mundo del arte después de esto, y cómo va a evolucionar por sí mismo.

Reyes:

Por supuesto que sí. Entonces, el tema en cuestión es optar por, cito, dedicarse tiempo completo a la práctica creativa de uno. Y, así, solo quería dar una rápida advertencia y decir que, en la elaboración de esta conversación, esta pregunta en sí misma, creo que originalmente iba a incluir el término medio tiempo. Pero, siento que fue un malentendido de lo que significa ser un creativo, un artista o un escritor, es como decir: "bueno, trabajo a medio tiempo", no lo sé, ya saben. Como si fuera una especie de arte y creatividad, ya sabes, tu creatividad es algo que haces todo el tiempo. Y así, creo que cuando, cuando preguntamos, o cuando la gente dice dedicarse a tiempo completo a la práctica creativa se refieren a una cierta cosa. Y entonces, Icess, ¿podrías adentrar a qué crees que se refiere la gente cuando dice, o más bien a qué se refieren cuando dicen dedicarse a tiempo completo, o me gustaría dedicarme a tiempo completo a mi práctica?

Icess:

Creo que lo que la gente quiere decir, es que quieren dedicar todo su día, o tener la oportunidad de dedicar todo el día a su práctica artística. Pienso, sin embargo, que lo debería significar es que están trabajando para estar a tiempo completo. Porque, ser artístico a tiempo completo puede no ser factible para mucha gente. Como, tenemos que comer. Tenemos que pagar el alquiler. Como, es justo lo que es. Así que, felicitaciones a los que pueden hacerlo a tiempo completo como legítimo. Me levanto por la mañana y hago mi arte, voy a hacer las compras por la tarde, y luego vuelvo a mi arte, ¡felicidades! En serio, ¡estoy celoso! Yo no puedo, por desgracia, o tal vez, afortunadamente, dependiendo de cómo lo mires. Así que para mí, tiempo completo significa que lo estoy tomando de, ah, solo voy a escribir por un par de horas, solo para ver cómo es, para hacer toda la gama, hacer como talleres con la pieza, ir a clases, leer. Hay tantos componentes en el arte que van más allá de la página, o si eres un pintor, o un escultor, más allá del acto de arte en sí, hay todas estas cosas que tienes que hacer que preparan tu arte. Y por lo tanto, eso también tiene que ser incluido en cualquier conversación al hablar de tiempo completo. Porque, puedes tener, ya sabes, tus 9:00 a 5:00, pero tal vez a las 5:01 estás corriendo para imprimir, para ir a tomar una clase, ya sabes, o lo que sea. Y eso sigue siendo a tiempo completo.

Reyes:

Sí, Justin, ¿qué piensas sobre esa pregunta? ¿Qué crees, qué crees que la gente quiere decir cuando dicen, "quiero hacer mi trabajo a tiempo completo".

Justin:

Definitivamente es querer hacer tus ingresos, y ganarse la vida únicamente con tu práctica creativa. Y eso es, Realmente creo que cuando piensas en eso por primera vez, suena increíble, y es como, ¡oh, Dios mío! Pero, ya sabes, la realidad, hace más de 15 años que hago esto a tiempo completo, y la realidad es que, es una fiesta o una hambruna. Ya sabes, cuando llueve, llueve a cántaros, y cuando hay sequía, es como el maldito desierto. Pasé meses sin vender un cuadro, pero, ya sabes, entonces de repente vendí en un mes lo que vendí en un año. No sabes, y eso puede, esa incertidumbre puede ser un reto si no estás acostumbrado y preparado para eso. Sabiendo cómo ahorrar en las épocas fuertes, para las épocas bajas, porque siempre vendrán. Eso es, ya sabes, y tienes que apresurarte. Recuerdo que cuando empecé, fue genial, ya sabes, todos mis amigos compraron piezas de apoyo. Pero después tienes que buscar gente que no conoces para que compren tu trabajo. Te das cuenta de que estás haciendo una cuarta parte de pintura, para mí, y tres cuartas partes de eso es salir y reunirte en galas, en eventos, a conocer a otros artistas, donde todo el mundo se reúne, para que tu nombre salga a la luz, ¿verdad? No importa lo bueno que seas, si nadie sabe quién eres ni dónde encontrarte. Y entonces, estás trabajando en tu sitio web y tus redes sociales, y todos estos elementos que también necesitan dinero, así como tiempo, y son igual de importantes. Así que te encuentras haciendo muchas de las cosas que no necesariamente pensaste que te estabas inscribiendo, pero son crucialmente importantes. Es difícil ganarse la vida solo como un artista, solo mentalmente. Ya sabes, entras en esa pelea cuando solo dependes de tu arte. ¿Estoy pintando esto porque es popular? Es azul, es esto, es aquello, a la gente le encanta esto, ¿entonces lo estoy pintando por eso? ¿O lo estoy pintando porque es realmente lo que quería hacer en la naturaleza de la exploración activa y la creatividad? Tienes esa batalla. Así que hay un montón de batallas internas, y mucha reflexión cuando te conviertes en un artista, y vas a tiempo completo, estás realmente forzado a eso. Y a menos que tengas, ya sabes, el dinero de afuera, entonces, puede ser difícil. Estoy convencido al 100% de que necesitas múltiples fuentes de ingresos. No depender de tu arte para alimentar eso, permitirá que tu arte sea libre en la naturaleza que estaba destinado a ser, para la creación libre, y en hacer lo que realmente se supone que debes expresar. Pero cuando pones esa presión en el trabajo, tiendes a hacerlo, no sale como debería. Ya sea que se trate de otro trabajo, o que tengas ingresos residuales de propiedades o alquiler, lo que sea, creo de todo corazón que quita la presión del aspecto creativo, y te permite hacer las grandes cosas que realmente ayudan a tu carrera. Porque, fuiste capaz de tomarte el tiempo y sin la presión de hacerlo. Pero entonces, de nuevo, está esa cosa que se dice, ves grandes películas sobre la presión que te empuja a sobresalir más allá de todos los límites. Pero, eso es más o menos lo que pienso. Tengo múltiples fuentes en las que trabajo a diario y realmente ayuda a cubrir los gastos generales, así que cuando creo, viene de un lugar puro.

Icess:

Sí, puedo agregar a eso, o en realidad no agregar, es solo ¡un sí de todo corazón! Trabajé con una coach de negocios en un momento y ese es el consejo exacto que ella me dio. Y me dijo

que lo pensara de esta manera, y quizás sea algo bueno para tus oyentes, que tu trabajo diario alimenta, alimenta no, pero... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Hola, escritor. Financia, gracias, financia , financia el arte. Y tienes que pensarlo de esa manera, especialmente, si no te gusta nada tu trabajo de día. Y ese es el punto, tienes que verlo como una forma de financiar tu arte. Y también tienes que pensar en eso como, si quieres ir a tiempo completo, ¿no? Es algo en lo que tienes que pensar, como una forma de ahorrar dinero, para poder ir a tiempo completo. Porque, ¡es una fiesta o una hambruna! Recuerdo ser un trabajadora independiente, y es como, a veces, la gente no te paga a tiempo. Simplemente no lo hacen. Así que tienes que ser capaz de reconciliar eso con--

Justin:

Sí.

Icess:

Cosas.

Reyes:

Sí.

Justin:

Sí, estoy de acuerdo.

Icess:

Sí.

Reyes:

Y dentro de ese, ese interesante tema, algo así como una pregunta secundaria que puede o no ser divertida de responder, pero, pasando un poco por lo que tuviste-- ¿Qué haces, o qué hiciste para, entre comillas, alimentar o financiar tu práctica? Así como yo, veamos, trabajé en un Family Dollar, fui tutor, tanto privado como en la universidad, o más bien una universidad comunitaria. Fui adjunto, fui... Ahora soy un administrador de arte, lo cual, creo, cuando era estudiante, o hace unos años, no me imaginaba mucho en la administración de arte, pero resulta que funciona de esa manera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿podrías hablar, supongo, Icess primero, de qué otras cosas hiciste, para financiarlo?

Icess:

Voy a adelantar esto diciendo que he sido muy afortunada. Porque, no tuve que hacer, no tuve que hacer nada de eso. En realidad, lo que tuve que hacer, sin embargo, es mantenerme en un trabajo y una carrera que me chupaba el alma. Literalmente, me estaba chupando el alma. Porque necesitaba pagar el alquiler, y poder hacer copias en Kinko's. A menos que hiciera copias en el trabajo, en mi trabajo, ya sabes, porque, tenía acceso a tiempo y espacio. Y... Me he quedado en trabajos en los que estaba como, Realmente odio este lugar, pero, me dan una computadora gratis, y puedo y puedo tener tiempo para trabajar en cosas. Así que eso es lo que tuve que hacer en el pasado. Ahora tengo un trabajo que me gusta mucho.

Reyes:

Bueno, ¿qué es?

Icess:

Soy profesora de inglés.

Reyes:

Oh, ¡vaya!

Icess:

En Lone Star College, Kingwood. No, es muy lindo, me encanta, me encanta el trabajo. Y creo que la diferencia, la gran diferencia entre los trabajos anteriores... Fui reportera durante mucho tiempo, así que el trabajo anterior y el actual. Y luego el trabajo en el medio, se trata... De estar en un lugar en el que siento que ser un escritor es una ventaja. Creo que ese es el punto, ¿cierto? Quieres ir a un lugar, si tienes que tener un trabajo a tiempo completo, ir a un lugar donde te vean a ti y tu arte como un activo. Porque, cuando dices, cuando les dices, me voy a tomar estos dos días para trabajar en la estructura de esta novela, porque, es como inmanejable, ellos dicen, sí, claro, hazlo. Como, publica algunas cosas en línea. Asegúrate de registrarte de vez en cuando y disfruta. En comparación con otros lugares donde te ven a ti a tu arte, tu creatividad con sospecha, ¿verdad? También fui trabajadora independiente. Hice lo de adjunto. Y felicitaciones a los adjuntos, gritos para los adjuntos, no es un trabajo fácil. Especialmente, cuando tienes que trabajar, tienes que juntar un cheque de pago completo. Trabajar por cuenta propia era genial, me encantaba la libertad, odiaba la inconsistencia. Hice todas esas cosas, así que tuve suerte.

Reyes:

Sí, olvidé mencionar, creo que en algún momento vendí plasma.

Icess:

¿En serio?

Reyes:

Sí, sí, para comprar cosas, no, comida, y cosas así. De todas formas, Justin, por favor. Sí, la misma pregunta.

Justin:

Eso es, es difícil, quiero decir, hice muchas cosas diferentes. ¿Cuál era, específicamente, la pregunta?

Reyes:

Sí. ¿Qué cosas hiciste antes? ¿Qué trabajos o formas de ganar dinero con los que te hayas comprometido para financiar tu práctica, antes de que te fueras a tiempo completo, o tal vez incluso durante?

Justin:

Sí, así que antes, vendí accesorios para teléfonos celulares, cuando Nokia era muy popular. Y podías comprar distintas piezas, e iluminar cosas, y amplificadores de antena, y todo eso, y yo estaba muy metido en este tipo de cosas. Si todos saben dónde está Harwin en Houston, vayan y abran una cuenta. Me encantaba ser el lado creativo de los negocios. Mi padre era muy emprendedor, así que aprendí, ya sabes, la inteligencia de la calle. Pero muchos de los negocios fracasaron, la compañía de camisetas que yo tenía, para diseñar camisetas cuando eso era popular, cosas como esa. Pero, en realidad, lo que me mantenía era ser camarero. Dinero rápido y fácil. Ya sabes, y era genial. Y estoy 100% de acuerdo con Icess, sobre tener un empleador que apoye o comprenda, tu verdadera pasión, y te de algo de libertad, o libertad de acción en eso. Y tuve algunos grandes jefes que también entendieron eso, y me permitieron manejar en ambos sentidos, cuando era necesario. Así que estaba más en la coctelería, en ir la universidad, y luego, en hacer dinero. Pero ahorraba cada centavo, cuando me di cuenta de que el arte era donde quería ir. Y, digamos, durante unos dos años bajé mis gastos generales, para poder ahorrar todo ese dinero. Y lo ahorré en efectivo, porque, no sé por qué, pero si lo veo en efectivo, entonces es menos probable que lo gaste. Pero si está en mi tarjeta, y no lo veo, quiero decir, ya sabes, solo lo gasto. Fue muy bueno para mí practicar mentalmente ese ahorro, y luego tuve mi primer show, y seguí. Así que también tuve mucha suerte, quiero decir, era atrevido al principio. Ahora miro hacia atrás y pienso, Dios mío, no creo que me arriesgara como lo hice entonces. Ese fue realmente mi comienzo. Y luego, poco a poco, acumulando seguidores, a donde ahora puede que este coleccionista de arte, o esta persona no estén comprando ahora, pero hay otros tres que no han comprado en un mes, que están listos para comprar, o hacer una comisión, o algo así. Cuando construyes lo suficiente afuera, entonces, ya sabes, no necesitas tener a la misma persona que va y viene cada mes. Así que creo que cuando te metes en el mundo del arte, quieres poder expandirte, no tener los huevos en una sola canasta, donde dependes de un mercado, o como un segundo sábado donde la gente viene, y si es lo único y lo pierdes porque llovió o algo así, entonces no tienes ningún ingreso, realmente tienes que ser capaz de tener múltiples. Y, en cuanto a qué hago ahora para tener ingresos fuera del arte, soy el dueño de "Paredes de Galería Portátiles", que alquilo. Está en el mismo rubro de las artes. Pero me tomó muchos años darme cuenta de que las galas y todo eso necesitaban mejores paredes para exhibir obras de arte para mis colegas y para mí, y así, estas paredes solucionaron eso. Y otro producto son interruptores de líquido y luz, una pantalla de arte interactivo para galas y cosas así. Pero todo es casualidad, como cosas en las que caí, porque, ya estaba en el negocio, y simplemente encontré una necesidad o algo que podría ayudar. Y así, muchas cosas como esa, publiqué un libro, así que venderé eso por años, y pequeñas cosas como esas. Me encantaría entrar en el sector inmobiliario, o algo así, ya sabes, están sentados ahí haciendo dinero, y puede cubrir los gastos generales. No es necesario ganar un millón de dólares como las acciones o algo loco, lo suficiente como para que cuando, digamos que el mundo del arte esté sufriendo, tengas otras cosas capaces de mantener en un nivel. No puedo enfatizar eso lo suficiente para artistas que quieren ir a tiempo completo, ya sabes, eso es muy importante. Ya sea que tengas una herencia, o un socio que lo ayude a compensar el problema, o tengas una carrera, ahorraste todo ese dinero. Ahora puedes

hacerlo, debes tener algo de seguridad o de lo contrario te desgastará y realmente dañará el arte, que es lo que querías hacer en primer lugar.

Icess:

Sí. ¿Puedo hacerle una pregunta de seguimiento a Justin, porque, estoy muy interesada?

Reyes:

Haz lo tuyo.

Icess:

Oh, gracias. Así que el, así que los ingresos externos, como hablaste de tener como la pared de arte, y todo eso, ¿te parece que tal vez las cosas externas inspiran, o tal vez informan o financian algo que tal vez también haces en tu arte?

Justin:

Definitivamente.

Icess:

¿No?

Justin:

Daré un ejemplo. Quería hacer una gran idea conceptual, una instalación, pero eso iba a costar dinero. Y a menos que salga a buscar subvenciones o patrocinadores que vienen una vez al año, y si te lo pierdes, tienes que esperar un año más, o alguien que invierta en la idea, tendrás que poner tu propio dinero. Y así, muchas de las grandes ideas que tenemos sobre escribir este gran libro, o escribir, o hacer esta gran obra, lo que sea, se necesita dinero para realizar tu idea o tu sueño. Tener esa segunda fuente de ingresos me permite decir, quiero hacer esto, puedo hacerlo. Todavía sería escaso el dinero, pero puedo permitirme hacer esto y poner el dinero por delante en la fe. Y así, una de mis cosas, fue que hice una gran instalación. Era de 100 pies lineales, me costó una fortuna hacerlo para esa exposición de la galería. Y sin esas otras fuentes, no me habría sentido cómodo haciéndolo. Porque hice esa instalación que era muy grande y, ya sabes, ¿quién comprará 100 pies? Pero, a partir de eso, hace unos años, tengo gran parte de mis comisiones, muchas de mis comisiones se basan en ese único evento que hice, y realmente ha mejorado mi carrera, gracias a eso. Tienes que dar ese salto de fe, pero también tienes que hacerlo, tiene que haber algún ingreso proveniente de eso, o la fuente que va a venir. Y son esas grandes cosas que ves en las películas, y demás, las que realmente impulsan las carreras de la gente en las artes y esas cosas, asumiendo ese riesgo. Pero es...

Icess:

Cierto.

Justin:

Para mí, cuando un artista quiere pasar al siguiente nivel, y hacer algo que ha soñado, realmente tiene que tener ingresos que lleguen para apoyar eso desde algún lugar. Y es mucho

más fácil, y se siente mucho mejor cuando es tuyo y viene de tu fuente. Ese es mi ejemplo de por qué yo, sí, voy por ese camino.

Icess:

¡Eso es muy genial! Lo siento, secuestré toda tu entrevista.

Reyes:

Está bien.

Icess:

No toda, esta parte de la entrevista. Me parece fascinante cómo, ya sabes, cómo los proyectos paralelos y lo que tienes que hacer para financiar el arte casi nutre al arte, también, ¿verdad?

Justin:

Sí.

Icess:

Lo encuentro fascinante. Me despidieron de un trabajo antes de conseguir el otro trabajo chupa-almas, e irónicamente, gracias al destino, había trabajado con mi coach de negocios por un tiempo. Y una de las cosas que dijo fue exactamente lo que acabas de decir, Lo primero que dijo, "Bueno, tienes que reducir tus gastos". ¡Que lo hizo, por cierto! Pero también dijo, "Tienes que mirar esto de una manera diferente. Tienes que mirar esto como una forma de financiar lo que quieres hacer. "También tienes que verlo como una forma de nutrir tu trabajo, como artista. Y que realmente estás ahorrando dinero". Porque, reservas dinero para financiar tu arte, o financiar tu escritura. No era arte, porque, era como, "10 maneras de hacer surf en Surfside". Era una estupidez como esa, la que pagaría las cuentas, ¿verdad? Como que eso te ayudará a no poder escribir, o dejar de escribir esos contenidos, y empezar a escribir la novela, o empezar a escribir esto. Luego armamos un plan de negocios. Voy a enseñar a escribir de esta manera. Eso fue como en 2013, cuando nadie conocía Zoom. ¡Oh, Zoom! Y yo daba clases en línea, y hacer eso me ayudó a financiar y nutrir mi trabajo también. Siempre encuentro fascinante cuando la gente habla de su trabajo. Y voy a dejar de secuestrar la entrevista de Reyes ahora, y me voy a quedar callada.

Reyes:

Está bien, no. Quiero decir, ya sabes, cuando quieras, puedes hacer mi trabajo por mí.

Icess:

¡Nunca!

Reyes:

Totalmente bienvenida.

Icess:

Tengo el mío propio, pero, gracias.

Reyes:

Está bien. Sí, creo que ambos mencionaron la siguiente pregunta. Hubo momentos en mi vida en los que tuve tiempo para dedicarme a mi trabajo. Estuve en la escuela de posgrado en un momento de mi vida. Allí, todo lo que tenía que hacer era enseñar, un adjunto da una clase unas dos veces a la semana, y el resto de la semana me pertenecía, y tenía tiempo para leer y escribir. Pero entonces, me encontré volviéndome muy complaciente, o perezoso a veces, o era como si lo fuera. Soy malo para mantener regímenes estrictos. Pero también he tenido momentos en mi vida, veces en mi vida en las que tuve tres o cuatro trabajos a la vez. Y me lamentaba y decía, "quisiera tener más tiempo para trabajar en cosas". Así que estuve en ambos extremos. Y agradecí cuando tuve un trabajo a tiempo parcial, donde solo tenía que presentarme cinco horas y una vez que terminaba con eso, ya no tenía que pensar en ese trabajo. Supongo que mi siguiente pregunta es, ¿cuáles creen que son los beneficios de los caminos que tomaron, o del estilo de vida que tienen, con respecto a su trabajo creativo, y la forma en que ganas dinero? Icess, ¿cuáles crees que son los beneficios de ser profesora de inglés, y escritora?

Icess:

¡Ah! ¿Puedo retroceder un paso y hablar sobre el periodismo? Porque, había algo--

Reyes:

Por supuesto que sí.

Icess:

Había algunos beneficios en ser reportera. Uno de los beneficios de ser reportera... Bien, digo muchas cosas malas sobre los reportajes, incluso en este podcast, pero hay algunos, tuvo algunos beneficios. Y uno de los grandes beneficios de ser reportera es que podía trabajar en la fecha límite muy rápido. Podía decir literalmente, no voy a escribir hasta que la musa llame. Odio esa frase. Pero voy a hacer mi arte cuando la musa llame. No, deberías hacer tu arte como si fuera una práctica, deberías practicar. Así que podía escribir, literalmente, técnicamente podía escribir en cualquier lugar. Así que eso fue lo mejor. Porque, ya sabes, ese plazo de las cuatro en punto, ese plazo de las cinco en punto, el plazo de las tres en punto se acercaba, y tenías que tener algo, o explicarle a tu jefe por qué deberías mantener tu trabajo. Eso fue probablemente lo que más aprendí del periodismo y de mis días de reportera, eso ayudó mucho. Creo que lo positivo de ser profesora de inglés, es estar rodeada de palabras todo el día, ¿verdad? Estar rodeada de palabras, estar rodeada de esas piezas que enseñas a los estudiantes, y lo que no viste en tu primera lectura de Harrison Bergeron o Carta desde la cárcel de Birmingham, la ves de nuevo, y la ves desde un par de ojos frescos. Entonces, lo lees con un par de ojos frescos casi siempre, cada semestre. Ha sido realmente genial. Y también es que tu trabajo está inspirado en eso. No puedo decirte cuántas veces Harrison Bergeron ha inspirado algo en una pieza, o Spider the Artist, con solo un cuento corto también inspiró algo más. Así que estás rodeado de palabras todo el día, y entonces, también estás cerca de los escritores principiantes. Que solo lanzan un montón de palabras en la pared, para ver lo que se pega, ya sabes, lo que sea, hacer un ensayo, ya sabes. ¿Qué es una tesis, profesora? ¿Qué es una tesis?

Tres meses adentro. Entonces... Así que ves la escritura como, o veo mi arte reflejado en mí. Y tengo que recordarme a mí misma que estoy aprendiendo constantemente, aunque vengo haciendo esto por un tiempo, tengo un MFA completo, una maestría certificada, ya sabes, lo que sea. ¿Verdad? Pero, siempre me siento humilde con los estudiantes, porque me llevan de vuelta, ni siquiera sé cómo deletrear mi propio nombre a veces, ¿verdad? Y yo estoy como, "Muy bien, vamos a llevarlo a través de este proceso". Y cuando me siento humilde por eso, tengo que darme la gracia, si no escribo ese día. O si estoy mirando algo y pienso que es horrible, o si digo, ya sabes, que no tengo ganas. Hoy es el día 15, 11, 100 del Covid y todo lo que quiero hacer es ver Netflix, y comer Chips Ahoy. Y me digo, "Bueno, sí, tomemos todos un descanso. "Los 150 nos tomaremos un descanso, hoy no vamos a tener clase. Solo vamos a relajarnos, ya sabes." Así que... Esa es la mejor parte, creo, de ambas carreras es que siempre ha habido algo que nutre el arte, nutre la práctica, nutre a la página, y de lo que puedo extraer algo. He sido muy afortunada en ese sentido.

Reyes:

Absolutamente. Justin, la misma pregunta, ¿cuáles crees que son los beneficios del camino que tomaste ahora que estás a tiempo completo con tu trabajo?

Justin:

Ya sabes, quiero decir sabiendo que todo lo que pasas, lo que sea, se refleja en tu trabajo. Todo lo que te rodea, cada... Ya sea que parezca muy distante de quien eres, o lo que te gustaría ser, lo estás documentando en tu trabajo de alguna manera y se refleja. Y realmente solo miro mis experiencias, donde viajé y cómo tengo que documentarlo y reflejarlo. Al volver a algunos de estos trabajos secundarios que he tenido, ya sabes, ha habido, captas las grandes cualidades de lo que eso te enseñó, incluso en el momento en que ni te das cuenta de lo que es, ¿verdad? Como lo que dijo Icess, ya sabes, cosas que no creerías que son importantes para ti, dejarlo, y luego te das cuenta de lo importante de estructurar los plazos. Para el trato de las paredes de la galería portátil, estar en el mundo del arte, y hacer tantas galas, y tantos eventos, y decepcionarme con la forma en que muestran el arte, en los caballetes, y sin luces, en realidad, me encontré queriendo mejorar eso no solo por mí, sino por otros artistas, y para una muestra personal, y eso llevó a la construcción de estas paredes, y luego eso llevó a alquilarlas. Y me ayudó estar entre bastidores en el mundo del arte, así como, ser el artista en la escena de las galas, pero abasteciendo y siendo parte de eso. Así que conseguir más información entre bastidores fue importante y realmente impulsó y ayudó a mi carrera, porque hablo con la gente sobre cosas que no son tan directas al arte, comprar arte, y todo eso. Quiero decir, eso es, supongo que sería simplemente darse cuenta de que todo lo que haces, para mí, es parte del viaje del artista, y lo que estamos reflejando. Es como, ¿cuál es tu propósito? Ya sea en un trabajo sin futuro que odiamos, hay algo que aprender de eso. Tomando ese sentimiento y moldeándolo en una pieza de trabajo, ¿verdad? Realmente creo que la obra de arte que el artista crea, en muchos niveles es-- La obra de arte no necesita ser simplemente feliz, positiva. Puede tener cualquier emoción, siempre y cuando el artista ponga esa emoción ahí, entonces el trabajo puede respetar al creador, y luego otros pueden sentir o, ya sabes, estamos documentando esas emociones y convirtiéndolas en un reflejo positivo que podemos mirar y crecer. Y otros también pueden. Entonces, a través de todos los malos y buenos momentos, no

importa lo que sea, debemos usarlos como artistas, en ese viaje que nos lleva ahí. Y así es como me siento respecto de donde estoy hoy. Utilizo esos elementos en mi carrera artística, y como que avanzo y confío, pase lo que pase, ese es el principal propósito, reflejar eso, sí.

Reyes:

Sí, sé lo que ambos quieren decir. Creo que, en cada parte de mi vida la forma en que gané dinero influyó en cierto modo en lo que escribí o en lo que hago. Como cuando les enseñaba a los niños a escribir, creo que en mi cabeza yo estaba como, sé cómo hacer esto por mí, como en mi práctica. Pero luego, cuando los niños empezaban a preguntarme, "¿Qué es eso, de qué estás hablando?" Y luego, como si tuviera que pensar más profundamente, ¿qué significa eso realmente? Como una metáfora, ¿qué es eso realmente? Y cuando tienes que seguir explicándolo, entonces encuentras nuevas formas de explicarlo, y encuentras nuevas formas de usar la metáfora, ¿verdad? Es solo un ejemplo, pero estoy seguro de que se extiende a muchas otras artes y prácticas. Sí, creo, me gustó esa nota de como todo lo que haces es como si te alimentara, o tomas algo de eso. Y supongo que ya hablaron un poco sobre las limitaciones, pero supongo que lo contrario de esta pregunta, las limitaciones del camino que tomaron, creo que ambos ya han respondieron eso, pero solo por el bien de la austeridad. Así que las limitaciones, claro, del camino, de cualquier decisión que tomemos, para mí, ahora solo tengo un trabajo a tiempo completo, me encanta el trabajo que hago, me encanta hablar con la gente, me encanta lo que estoy haciendo ahora. Pero creo que, a veces, en el fondo pienso, podría estar escribiendo o podría estar haciendo esto. Porque, de nuevo, la primera pasión es, para mí, es escribir. Y siento que entonces la limitación es como, De acuerdo, dedico X cantidad de horas a esa parte de mí, a este Reyes en este momento, este es él. Y entonces, en las otras ocasiones, él es esto, es un escritor, es esto. Y entonces, siento que tengo que analizar mi tiempo. Pero ya no tanto. Creo que el coronavirus provocó... Es que todo está fuera de lugar, o como si todo se fusionara. Sí, ¿cuáles crees que son las limitaciones del camino que tomaste, Icess?

Icess:

Tiempo, irónicamente suficiente. Pero no de la manera que pensarían. Como amo mi trabajo, y amo lo que hago, tiendo a esconderme en él. Creo que esa es la gran limitación. Y por esconderme quiero decir, puede que esté trabajando en una escena difícil, o simplemente no puedo lograr ese poema, o tal vez algo en la página me asustó, porque a veces eso también pasa, ¿verdad? Y entonces, bueno, ya sabes, tengo que calificar este diario y realmente debería diseñar esta parte del currículum, y debería hacer esto. Y así, la limitación es que tengo lugares donde esconderme. Y, suelo no salir hasta que miro a mi alrededor y digo, no lo hice, no escribo hace unas tres semanas, y no hice nada en tres semanas. Creo que es hora de volver, ¿verdad? Entonces, para mí, esa es probablemente la mayor limitación, el tiempo, pero en esa forma de esconderse, no en el sentido de no tener suficiente. Especialmente, Corona, tienes razón, el Coronavirus es el gran equalizador. Estamos todos en línea. Y pensarías que debe haber abundancia de libertad. No es exactamente una abundancia de libertad. Todavía tienes que enseñar. Los ensayos todavía tienen que ser escritos. Las cosas todavía tienen que ser calificadas, ¿verdad? Pero ahora tengo el lujo de poner los pies en alto, y ver algo de Netflix,

mientras miro una tesis. Eso es genial, pero, al mismo tiempo, ahora puedo esconderme mucho más fácilmente, que cuando estaba en el campus, ¿verdad? Esa es la limitación para mí ahora.

Reyes:
¿Justin?

Justin:

Yo diría que la limitación, es tener casi demasiado tiempo para escapar sin tener la presión de crear, en cierto modo. Ya sabes, los eventos y espectáculos cayeron un poco en el mundo del arte en este momento, en cuanto a acercarse demasiado a la gente y cómo se ve eso. Así que tienes mucho tiempo libre para sumergirte en tu trabajo, pero al mismo tiempo, hay un momento en el que te sientes como, bueno, no hay mucho que hacer. Y entonces, te sientes culpable por no hacer nada. Pero entonces, para mí, crear no es algo que pueda obligarme a hacer, si es un encargo o algo así. Como que quieres permitir que evolucione. Pero entonces sientes que estás perdiendo el tiempo, sentado esperando ese momento. Tienes que encontrar otras formas de ocupar tu tiempo que no van a comerse tu libro de bolsillo. ¿Verdad? Así que mis limitaciones son mantenerme ocupado, y haciendo todas las cosas de fondo que odio hacer, cuando se trata de obras de arte. Ya sabes, rediseñar los sitios web. Trabajar en redes sociales, reestructurar mi lista de coleccionistas y planificar previamente el futuro de eventos y demás. Así que, realmente me obliga a hacer las cosas que pospuse un poco por un tiempo. Estoy encontrando mis limitaciones en cuanto, no quiero hacer esas cosas. Y entonces, voy a Netflix, o a una película, porque me encantan las películas, veo la misma película una y otra vez, si me gusta. ¿Sabes? Es conseguir ese equilibrio de vuelta a la normalidad, o como sea, y poner toda la energía en esa dirección, sí. Pero sin tener idea de lo que va a ser.

Reyes:

Sí. Y, con suerte, esto da paso a la siguiente pregunta, consideraciones, qué es lo que la gente debería considerar antes de hacer una tarifa, como la decisión de aceptar un trabajo o ir a tiempo completo con el trabajo? Para mí, Todavía estoy tratando de acostumbrarme a lo que me pone en la mejor situación para escribir. Creo que a veces me voy a sentar y la escritura va... Me voy a sentar y dedicarme al trabajo, un tiempo para hacer mi trabajo, o mi trabajo creativo, pero a veces no sale. Pero la cosa es, lo importante para mí, fue hacer eso, es que me tomé ese tiempo para hacerlo. Podría haber estado haciendo cualquier otra cosa, pero elegí hacer eso. Y por eso, para hacer eso intenté, estuve probando experimentos como, si me tomo una taza de café o si escucho este tipo de música, lo que mejor me hace... Y así, creo que mi consejo siempre es, cuando la gente me pregunta, "Reyes, ¿cómo trabajas a tiempo completo, haces esto, haces aquello, y también escribes. ¿Qué consejo tienes, o qué debería considerar cuando tome la decisión de trabajar a tiempo completo, y escribir, y bla, bla, bla?" Yo digo, "Encuentra tu lugar feliz y trata de aprender a recrearlo para que puedas seguir adelante con tu trabajo de la mejor manera posible". Y entonces, supongo que la siguiente pregunta es, lcess, ¿qué cosas deberían considerar los artistas cuando están en tu situación, donde tienes un empleo, tienes trabajo, pero también tienes el trabajo creativo? Y entonces, ¿qué crees que los artistas, la gente debería considerar cuando pasan por eso, con ese estilo de vida?

Icess:

Lo mismo que acabas de decir. Literalmente, creo que una de las cosas que debes considerar, uno, sacarlo del escenario romántico. Porque, especialmente escritores, la gente piensa, todo lo que hacen los escritores es sentarse y escribir con una pluma estilográfica y una boina, en una cafetería, y solo crean arte todo el día, lo que es una mentira. Es una mentira, es mucho trabajo duro. Así que entender, y sacarlo de lo romántico, y entendiendo eso, voy a desromantizar esto para ti, y tal vez romper algunas burbujas aquí, pero, es un segundo trabajo. Lo es. Pero es el segundo trabajo que amas. Y el segundo trabajo que te llena. Es un trabajo, un segundo trabajo que, para muchos de nosotros tiene que suceder, para que podamos funcionar a veces, así que, pero es un trabajo. Como dijiste, tienes que encontrar tu lugar feliz. Solía ser capaz de... Mi familia es ruidosa. El que no puedan oírlos ahora de fondo es la prueba de que los milagros ocurren. Pero, son ruidosos, ¡son muy ruidosos! Familia latina. Mitad cubana, mitad guatemalteca, son ruidosos. La televisión suena, todo el mundo está en una tableta, además hay música, ¡No entiendo este caos! Pero solía poder sentarme en la sala de estar, y ponerme unos auriculares y simplemente crear. Ya no puedo hacer eso, desde que me mudé a Houston. Así que, tienes que encontrar tu lugar, ¿verdad? Tienes que poder decir, "Esto es lo que necesito como artista, para crear". Necesito, personalmente, necesito algo que es semi-silencioso. Ya sea una cafetería o una habitación sin sonido. Necesito poder... Los olores son muy importantes, así que pongo velas o difusores. Necesito poder tomar un descanso de vez en cuando, y forzarme a tomar un descanso. Así que, literalmente, solo escribe lo que necesitas como artista, para crear el arte. Lo que necesitas, como artista, para seguir creando arte. Este es el segundo, tercero, cuarto los niveles de ingresos que necesites. ¿Qué necesitas para crear un sistema y un proceso? Aquí tienen a la profesora. El sistema, el proceso y algunas prácticas necesarias, o la pintura, o lo que sea. ¿Necesita enviar un correo electrónico masivo? ¿Tengo que hacer un boletín de noticias? Sí, lo más probable es que lo hagas, no todo el mundo, pero lo más probable es lo hagas, así que, ¿cómo obtienes esas direcciones? ¿Necesitas una página web? Bueno, entonces, consíguelo, obtén WordPress y comienza a aprender. Bien, como... Tienes que pensar en eso, si estás pensando en eso, realmente siéntate con la idea de que este es un segundo trabajo. Déjame sacarlo de... Sentarte en un café con una boina. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué necesito poner en práctica para asegurarse de que las cosas pasen? Consigue una vela realmente bonita, esencialmente.

Reyes:

Gracias. Sí, Justin. La misma pregunta, ¿qué cosas los creativos, los artistas deberían considerar, digamos, en tu situación, claro, antes de ir a tiempo completo, o tal vez durante el tiempo completo?

Justin:

Sí, definitivamente necesitas marcar la pauta en tu entorno, seguro. Ya sabes, ya sea pintando, escribiendo. Como yo, cuando estaba escribiendo mi libro, me sentaba en la misma cafetería, en el mismo lugar, bebía el mismo capuchino a la misma hora todas las mañanas, y esa estructura, ya sabes, era realmente importante. Y no es algo a lo que esté acostumbrado, esa fue la primera vez, con la música bajando, música de ondas alfa, el amanecer y los olores. Todo me ponía muy despierto, pero no del todo estresado por el día y todas las ocupaciones, pero

tampoco dormido, era solo ese gran momento. Y eso, para mí, era... Se necesita conciencia, como si... para ser un artista y en ese orden tenías que ser muy consciente de ti mismo, o al menos tener curiosidad por los aspectos de ti mismo, y captar estos momentos. Y entonces, no solo saltar a... como cuando la musa te golpea, ¿verdad? Bueno, es genial si la musa te golpea. Pero si vas a esperar un mes, una semana, lo que sea para que la musa te golpee, el porcentaje de eso que pase a tiempo, cuando tienes la disponibilidad de tiempo, ya sabes, y está justo ahí, es menos probable que ocurra. Pero si conoces esos desencadenantes, y puede implementarlos, para tener más control sobre eso y te desencadenará cuando estés listo para hacerlo y tengas tiempo, cuando no estás trabajando en tu otro trabajo, o lo que sea, esas son las cosas son las cosas de las que debes estar consciente para implementar. Y puede que no te golpee de la forma en que, ya sabes, el martes puede que no te golpee, pero tal vez, si lo haces de nuevo el miércoles, algo lo desencadena. Y agregar lentamente a ese repertorio de cosas que encenderán eso dentro de ti, te permite tener más control sobre el proceso creativo y ser más creativo y más productivo, y eficiente con el proceso creativo. Y eso es lo que hago con la música. Y no escucho una música específica. Tal vez sea solo un género lo que siente en el momento, pero sé que es importante. Sé que por la mañana, para mí, escribir es lo más, es el mejor momento para pensar profundamente, y todo eso, con una taza de café. Ya sabes, y... Y me gusta usar papel amarillo y lápiz. Y hay algo en eso. Esos son los elementos que tú, como artista, empiezas a entender y empieza cuando, definitivamente cuando es un negocio, cuando es tu carrera, tu elección, tienes que tomar todas las ventajas posibles para meterte en ese lugar, para que seas el más exitoso con lo que quieres hacer. Hasta esa transición, donde puedes hacerlo a tiempo completo. Pero, sí, esos son los elementos en mi estudio. Me gusta pintar tarde en la noche. Me gusta que la música esté fuerte, no es ensordecedor, pero realmente penetrante, es solo que estoy en esa zona con la música y sintiéndola. Y me gusta pintar a la noche, o a última hora, especialmente cuando la gente no está despierta. Ya sea por la mañana o por la noche, porque, recibes llamadas telefónicas, tu mente está como... esta reunión, esa reunión. Para mí es muy difícil mentalmente, soy muy malo en multitarea en ciertos elementos de la vida cotidiana. Como si estuviera muy enfocado en esto o en lo otro. Cuando me tiran en toneladas de direcciones diferentes durante el día, eso no es bueno para mi arte. Realmente necesito caer en eso, y tener ese tiempo para no despertarme de ese momento, para comprender realmente todos los elementos. Es como hacer malabares, ¿sabes? Si tienes un montón de otras cosas que te distraen, no puedes hacer malabares con todos los pensamientos y todo que necesitas, para hacer lo que te propones.

Reyes:

Absolutamente. Entonces, solo por respeto al tiempo, casi se nos acaba el tiempo, por lo que me gustaría hacer algún tipo de preguntas aleatorias que, ya sabes, con suerte, después de esta gran conversación y una conversación profunda, pero saliendo de ella, solo algunas preguntas al azar. Icess, veamos, ¿comida para llevar favorita?

Icess:

Mai Thai. Ese lugar llamado Mai Thai, en North Shore. ¡Fantásticos rollos de huevo vietnamitas!

Reyes:

¡Muy bien! ¿Justin?

Justin:

Ya sabes, un par de cosas, pero me gusta mucho la sopa Pho, cuando compramos comida para llevar, algo relajante. O el ramen ha sido un gran éxito para mí, en comida para llevar, seguro.

Reyes:

Qué bien. Veamos, ¿algo que todo el mundo en Houston debería experimentar? ¿Icess?

Icess:

No hay tráfico.

Reyes:

Buena suerte. Bien, ¿Justin?

Justin:

¿Cuál era la pregunta?

Reyes:

Ah, algo que crees que todo el mundo en Houston debería experimentar una vez.

Justin:

Ah, en Houston, yo estaba como, ¡oh, Dios mío! ¡Esa fue buena! ¡Esa fue buena! Dios. Digamos que la Capilla Rothko.

Reyes:

Esa es buena.

Icess:

Esa es buena.

Reyes:

Veamos, ¿artista o creativo favorito de Houston, Icess?

Icess:

Los Mendez.

Reyes:

Repite eso.

Icess:

Los Mendez. Lupe y Jasminne.

Reyes:

Ah, sí-- Lupe y Jasminne Mendez, sí, absolutamente.

Icess:

Estoy a punto de recibir unos 10 000 correos electrónicos. "¡Pensé que era tu favorita!" "¡Pensé que era tu favorito!" Y yo estoy como, "¡Hola!" Como cuando eres, cuando eres la Beyonce y Jay Z del mundo de la poesía y la escritura en Houston, ¡no hay otra respuesta! Así que...

Reyes:

¡Guau!

Icess:

Hecho.

Reyes:

Bien, ¿Justin?

Justin:

¡Guau!

Reyes:

¿Artista o creativo favorito de Houston?

Justin:

Definitivamente tengo que decir que ha sido un buen amigo y mentor, David Adickes.

Reyes:

Qué bien. Muy bien, y finalmente, ¿algún proyecto futuro? Esto va a salir en octubre. ¿Algo a lo que la gente debería prestar atención o seguirte, Icess?

Icess:

¡Oh, buenas noches! Daré una clase a través de Writespace en octubre, para los que están haciendo NaNoWriMo. Te ayudo a través de una NaNoWriMo, justo antes de que tengas que empezar. Doy una clase a través de mi propia marca, "Dear Writer", sobre los monstruos. Y mi propio podcast acaba de salir, que seguirá en octubre, llamado "Dear Reader".

Reyes:

Y nos aseguraremos de publicar el enlace a tu página web, cuando esto salga al aire. ¿Justin? ¿Algún proyecto próximo o cosas que la gente debería ver de ti?

Justin:

Sí. Voy a estar trabajando en algunas piezas nuevas que van a ser más escultóricas. Y por lo tanto, es una dirección diferente en la que he estado queriendo trabajar. Este tiempo me ha permitido hacerlo. Y, estaré escribiendo, volviendo a algunos de los modelos teóricos que

estaba diseñando. Me voy a sumergir de nuevo en el lado científico de esto. Y... Sí, y armar algunas grandes exhibiciones e instalaciones el próximo año.

Reyes:

¡Impresionante! Bueno, gracias a ambos por una conversación tan increíble. Me alegro de haberlos elegido. Me alegro de que los hayamos elegido. Eso fue entre Angela, mi colega y yo. Muchas gracias. Los veo en la próxima.

Icess:

Gracias.

Justin:

Adiós, gracias.

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 a través del intercambio de recursos, iniciativas de desarrollo de habilidades, y programas comunitarios centrados en el artista. Visita fresharts.org para más información.