

[FRESH ARTS PODCAST] EPISODIO 3: ¿DEBO O NO DEBO OBTENER UN MFA?
Esta es la transcripción del Episodio 3: "¿Debo o no debo obtener un MFA?" del podcast de Fresh Arts ¿Debo o no debo?, Presentado por Reyes Ramirez, que se publicó el 29 de octubre de 2020 con Deborah DEEP Mouton e Grace Zuniga.

Reyes:

Hola y bienvenidos a "Should I or Shouldn't I" Un podcast de Fresh Arts presentado por mí, Reyes Ramírez, aquí exploramos las decisiones que los artistas toman día a día para tener éxito en su práctica creativa. Hoy, nos preguntamos, debería o no obtener un MBA? Tenemos a la previamente poetisa laureada de Houston, Deborah D.E.E.P Mouton, y la artista y directora creativo de Sawyer Yards, Grace Zuniga, para discutir el tema. Bienvenidas las dos.

Deborah:

Hola.

Grace:

Hola.

Reyes:

Bueno, si podéis dar una breve introducción cómo queráis definirlos por el bien de la conversación o de lo que sea que surja, así que Deborah, por favor.

Deborah:

Sí, Soy Deborah D.E.E.P Mouton. Soy escritora, educadora y activista aquí en Houston, Texas. Serví como Poetisa Laureada y como la primera Poetisa Laureada negra de la ciudad. He hecho de todo. Desde escribir un libreto para una ópera hasta escribir un libro de ficción, si así queremos llamarle. Y no tengo un MBA.

Reyes:

Grace.

Grace:

Soy Grace Zuniga, y soy una artista y administradora de arte aquí en Houston, Texas. Actualmente soy la directora creativa de Sawyer Yards. He estado involucrada con las artes en Houston por muchos años. Me mudé a Texas otra vez en el 2012 después de recibir mi MBA. de la Universidad de Georgia, de la Escuela de Artes Lamar Dodd. Y mantengo una residencia de artista aquí en el Centro de Arte Contemporáneo de Houston, y he mostrado mi arte a través de Houston, Texas y nacionalmente.

Reyes:

Genial, si, bueno eso al planear este episodio en particular discutiendo con mi productora, Angela, pensamos en nombres de personas

verdaderamente influyentes en la comunidad y que han hecho cosas asombrosas, pero sobre la cuestión de hacer o no un MBA, creo que vosotras dos sois ejemplos excelentes de esas dos cosas, que, se puede ser exitoso, pero no necesitar de ciertas cosas que generalmente se asocian con el éxito. Y creo que esa es una de las grandes cosas de esta ciudad y es que encuentra gente que tienen vidas diferentes que han logrado sus propias cosas con o sin ciertas cosas. Pero una aclaración que quiero hacer antes de meternos en esta discusión, es que la cuestión no se plantea en términos de si debes continuar con tu educación, con la educación superior o continuar aprendiendo, Solo hablamos del MBA o máster en bellas artes, que trae sus propias connotaciones e ideas. Así que mi primera pregunta es, y si Deborah quiere abordar esto primero, ¿A qué creéis que la gente se refiere cuando mencionan esas tres letras, MBA? ¿Qué creéis que es a lo que la gente se refiere o que connotaciones tienen con esto?

Deborah:

Sí, creo que hay una connotación de tener de repente un tipo de conocimiento elitista extra sobre lo que haces. Odio decir que es elitista, pero esa es la connotación que tiene. No sé necesariamente si es verdad o no, pero creo que hay un momento en el cual te la has pasado perfeccionando lo que haces de maneras que tal vez otras personas no han hecho, que tienes un conocimiento que otras personas pueden no tener en lo que tiene que ver con trabajar en lo tuyo. Y así, debido a ese conocimiento, eres más experimentado y profesional de alguna manera.

Reyes:

Sí, y Grace, ¿tú que piensas? ¿A qué crees que se refiere la gente cuando dicen, "Tengo un MBA?"

Grace:

Esta es una pregunta sobre la cual reflexioné mucho porque no tenía una respuesta inmediata entre las preguntas que me mandaste. Creo que cuando consideras el título de Master en Bellas Artes o MBA, se trata de un período de tiempo, un período de tiempo dedicado a tus pensamientos y prácticas. Así lo veo yo. Es una continuación de una idea muy restringida sobre lo que quieres lograr, ya sea una técnica o una habilidad. Y luego, una vez estás en el programa, puedes crecer y decidir la dirección que querías tomar según tus experiencias iniciales al empezar con tu MBA. Así es como yo lo veo. Es un tiempo guiado y dedicado a una idea.

Reyes:

Sí, y darle conclusión a todo, tengo un MBA. De una forma quizá muy tonta, después del instituto hice mi carrera, y luego de eso hice mi MBA porque eso entendía que quería, o al menos todas las personas que admiraba tenían MBA, ¿no? Y luego, para que te tomen en serio, tienes que tener estas cosas. Pero también porque en el fondo quería mejorar en lo que hacía. Quise dedicar años a mejorar lo que hago. Entonces

hay pros y contras de cualquier decisión que tomamos como creativos, artistas, en un mundo grande y de un alcance amplio de ¿qué significa ser escritor, ser un artista? Entonces, Deborah, sin el MBA, has logrado, otra vez, lograr muchas cosas increíbles. Y de nuevo, has probado que, uno, no necesitas un MBA para entre comillas "tener éxito" ni nada de eso. Pero, ¿cuáles crees que son los beneficios de la ruta que has tomado de no hacer un MBA?

Deborah:

Honestamente, el factor definitivo más grande en si iba a hacer o no un MBA, es que tengo un Master en Educación, era la deuda. No podía inscribirme y acumular más deuda por un conocimiento por el cual pensé que puedo buscar a través de compañeros y otras maneras que hay de conseguir la información, no me pareció un intercambio justo. Creo que uno de los beneficios de no optar por el MBA es que puedes consolidar un poco más las experiencias que te ayudan a perfeccionar lo que haces. Fui capaz de buscar espacios seguros. Como alguien de color, la comunidad habla del MBA como un lugar que no es necesariamente el más seguro para tu trabajo dependiendo de en cuál MBA estés. Y es diferente de un programa a otro. Habrán excepciones, y de ninguna manera estoy despreciando el MBA. Pero he escuchado de algunos escritores que han visto que sus voces como gente de color en sitios y lugares que son, a veces, muy segregados racialmente en cuanto a quién admiten, es más difícil refinar tu voz y descubrir lo que quieres decir en lugar de sonar como un imitador de otras personas. Por eso creo que la ventaja de no tener un MBA es que fui capaz de acercarme a asociaciones que eran dirigidas por escritores diferentes y pasar un poco más de tiempo a lo largo de los años, aprendiendo de toda clase de personas en lugar de dedicarse a una facultad. Yo diría que una de las cosas negativas es que no estoy dedicada a una facultad, ¿sí? Gente a la cual pudiera ir y saber que me han visto y han visto mi crecimiento todo el tiempo y saben a dónde me dirijo. Y bueno, me funcionó no tenerlo. He pensado en volver y conseguirlo, pero todas las veces ha sido algo así como las cosas que he logrado ahora son cosas que me gustaría que lograra el MBA. No tiene ningún sentido volver a conseguir ese paso del medio si ya estoy logrando las cosas que tendría al conseguir un MBA.

Reyes:

Sí, por supuesto. Grace, a ver, ¿cuáles crees que son los beneficios de conseguir un MBA?

Grace:

En mi caso, pensé en la universidad y en continuar con mi educación porque no sabía de qué otra manera salir de Corpus, lo cual suena muy mal, porque Corpus no es un mal lugar, pero era algo que en verdad quería hacer. Quería tener otras experiencias, y quería ser capaz de irme. Así que en mi caso, lo hice, así fue la educación para mí. Y uno de mis profesores de grabado de Texas A&M estaba llevando a los estudiantes por todo el país gratis. Así que eso fue algo a lo que me

sentí atraída. Obtuve mi MBA y luego de mi grado trabajé en mi portafolio y apliqué a universidades por todo el país, e inevitablemente escogí la universidad que tenía el mejor programa como yo quería, y que también me dio una beca completa. Así que para mi, la ventaja de conseguir un MBA fue se capaz de propulsarme más allá en mi educación. Pero después dentro de la estructura de la universidad fui capaz de, como he dicho antes, de concentrarme y crecer como artista, y de verdad concretar qué era lo que quería hacer, y lo que quería traer al mundo. Así que he sido capaz de tomar las habilidades que he aprendido y utilizarlas en la práctica, ya sea en la práctica artística, o incluso en mi carrera profesional, si así lo quieres, aunque no quiero separar las dos cosas. Pero supongo que en cierto rol administrativo, He sido capaz de aplicar algunas de esas habilidades. Así que pienso que para mí eso ha sido lo más importante y lo más ventajoso. También pienso en la red de personas donde he conocido a grandes amigos y a personas en la Universidad de Georgia, y el poder verlos y ver los diferentes caminos que han tomado sus carreras ha sido bastante enriquecedor. Y el tener esa clase de red de personas con las cuales puedes seguir hablando o ver sus carreras, y ver como están haciendo las cosas, creo que ha sido una buena ventaja para obtener mi MBA.

Reyes:

Sí, por supuesto. Creo que hay algo en común en vosotras, donde Deborah, tu eres, y dime si me equivoco, la Directora de VIP Arts, y también presentas algo llamado the Colony Summit la cual puedes describir con tus propias palabras. Y Grace, he visto tu trabajo curatorial en la EMCA, o Educación Multicultural y Consejería de las Artes, y en Sawyer Yards. Y creo que es un aspecto interesante cuando alguien dice, un diploma, ¿no? O cuando la experiencia de tener esas letras y lo que te consigue, vosotras habéis encontrado maneras de ser líderes en vuestras comunidades, a través de diferentes caminos. Creo que mi pregunta es que habléis un poco, de si esta conversación se tiene en cuenta en eso, porque Deborah, de nuevo, sé que a través de tu trabajo a través de VIP Arts y the Colony Summit, has discutido ese desarrollo profesional de los creativos en Houston.

Deborah:

Sí, creo que depende de muchas cosas. Una de las cosas que Grace ha dicho es ese tiempo para concentrarse. Creo que en mi caso, yo también tuve ese tiempo, pero de una manera diferente. Así que pienso que, si hubiese tenido ese tiempo de concentración programada donde tenía plazo establecidos por alguien más, puede que hubiera logrado otras cosas, a un tiempo diferente y más rápido. Pero the Colony para nosotros es, queríamos crear un lugar para escritores de color para que vengan y se conecten y decir, si hemos decidido no proseguir con la ruta tradicional, donde los peldaños ya han sido puestos y por los que podríamos caminar y encontrar conocimiento, sin sentir que tenemos que rediseñar todo el mapa. Y creo que es muy importante que igualmente esas redes de personas tienen que crearse. Una gran parte

de la educación y de los estudios superiores, tiene que ver con hacer conexiones con la gente. Y creo que cuánto más podamos encontrar una manera de lograr eso en comunidad, creo que podemos ayudar a personas que no quieren tomar esas rutas más tradicionales.

Reyes:

Sí, no, estoy de acuerdo contigo en términos de, las connotaciones que tiene el MBA con la camaradería, el grupo, y creo que, ¿cómo se desarrolla eso? Y creo que viene con la institución. Podemos hablar de eso en un rato. Grace, ¿puedes hablar otra vez de, siendo una administradora, una curadora, con ese rol administrativo, de digamos en el contexto de esta conversación, ¿si el MBA afectó tu decisión o las decisiones que tomas en ese rol?

Grace:

Creo que sí pasa...casualmente, ¿sabes? Nunca pensé... En primer lugar, Me di cuenta rápidamente que no quería necesariamente enseñar después de obtener mi MBA. Y creo que esa es la única solución que se nos presenta y es que consigues tu MBA y luego te vuelves profesor. Y no estoy diciendo que eso nunca me vaya a pasar, pero creo que es algo que no quería hacer inmediatamente. Entonces, al entrar a estos roles donde el arte es el foco principal de lo que hacía puedo aprender en el trabajo todas estas habilidades. Ser una administradora, me ha ayudado y me ha impulsado en mi carrera en ese sentido. Creo que hay aspectos de estar en un programa que te hace concentrarte y te hace aprender esas habilidades. Digo, incluso como si no me gusta postularme a programas de MFA y obligarte a escribir declaraciones de artistas y al obligarte a criticar tu trabajo constantemente o la manera en la que estás entregando tu trabajo en la forma escrita. Creo que eso me ayudó mucho en los roles que tengo ahora. Y bueno, aunque no tiene, ya sabes, no hubo nunca una clase para volverme administradora de arte que haya tomado, todas las otras cosas que hice durante el programa me han ayudado a continuar creciendo profesionalmente.

Reyes:

Sí, yo diría que el obtener mi MBA, creo que la manera en como me afectó es en ver eso, y podemos abordar esto como parte de la cuestión de limitaciones. Así que tengo una pregunta sobre cuáles son las limitaciones del camino que habéis tomado, pero creo que es una forma de pasar a esto del MBA, sí. De que tuve tiempo para dedicar tiempo a mi práctica y obtener experiencia enseñando en un entorno formal universitario. Pero una cosa que sí vi donde pensé de cómo podrían las comunidades de arte aisladas como, crear camaradería y de alguna forma una comunidad, pero también crear otra que esté aislada. Y creo que hay algo de intercambio allí. Y otra vez, esto varía de programa a programa. Creo que algunos programas sí tienen ese aspecto comunal fuera de la institución y hay unas que no, está enteramente dentro del contexto de la institución donde ha ocurrido el aprendizaje y el arte. Así que, Deborah, podrías hablar un poco sobre, ¿cuáles crees que son

las limitaciones de, digamos, no obtener un MBA, pero de nuevo, también que cosas has aprendido de otras personas que has visto que obtuvieron un MBA y de las cuáles has aprendido?

Deborah:

Creo que una de las limitaciones más grandes vienen de intentar conseguir un trabajo en la universidad, ¿sí? A ver, ya sabes, tratar de dirigirte a ese rol profesional, es imposible a mi parecer, a no ser que seas un arista en residencia, tener una carrera profesional en ese sentido. Y muchos artistas y residentes todavía quieren que consigas el MBA. Así que no importa, sabes, podría publicar un millón de libros y podría, ya sabes, hacer toda clase de cosas. A no ser que alguien me de un MBA honorario, estoy un poco limitada en cuanto a mi carrera profesional. También diría que, ya sabes, en cuánto a las becas y premios más grandes, se vuelve un poco más difícil probarte a ti mismo. Y ya sabes, esas tres letras hacen mucho en la mente de muchas personas en cuanto a lo que te mereces de maneras en las cuales la ética de trabajo a veces no puede mostrar tan fácilmente. Así que pienso que, ya sabes, me sentía bien con el intercambio de saber que iba a tener que esforzarme y trabajar, y acelerar, para encontrar nuevas formas de inventarme, y nuevos caminos constantemente. Y saber que no hay muchos ejemplos de cómo se ve eso, pero que puede que sea la primera en tejer una serie de cosas para formar una carrera. Y creo que el no tener un camino claro delante de ti, si no eres una persona que se le facilita ser pionera, ya sabes, y que se te facilite encontrar tu propio camino a través de las cosas cuando no tienes a nadie que te ayude, creo que optar por la opción tradicional es un poco mejor o es de más ayuda, en ese sentido.

Reyes:

Si, Grace, es decir, ¿cuáles crees que son las limitaciones de digamos la ruta que has tomado en cuanto a obtener un MBA?

Grace:

Bueno, creo que, Deborah mencionó la parte de la deuda, así que creo que eso siempre está en consideración cuando, ya sabes, me refiero a que aunque yo tuve suerte y fui lo suficientemente afortunada de conseguir todo, de todas maneras tuve que vivir fuera de mi estado. Así que, si sufres las consecuencias, sufres las consecuencias de la deuda cuando piensas en ello. Pero de una manera o la otra, las cosas que pensaba con esta pregunta eran, ya sabes, estás en una institución, tienes todos los estudios, las herramientas, los talleres a tu disposición. Y una vez sales de todo eso, tienes que pensar en cómo tu trabajo, cómo vas a mantener tu trabajo que quizá estabas creando o queriendo crear en la universidad, fuera de, ya sabes, un piso o no tienes acceso a alguno de estos alguna de estas cosas que sientes que necesitas para trabajar. Y eso, creo que ha sido interesante porque ya sabes que hace ocho años que no voy a la universidad. Así que esa ha sido una de las cosas de seguir con mi práctica y es pensar en qué era accesible para mí como cambio para que

mi trabajo, para hacer el trabajo que quiero hacer, sin necesidad de, ya sabes, tener uno de esos increíbles estudios para trabajar allí. Ha sido, ha sido una forma muy interesante de pensar sobre el trabajo y de continuar con mi práctica.

Deborah:

Tengo otra cosa por decir, antes de que sigas. Creo que una cosa que para mí fue muy relevante es que a veces me encuentro rodeada de gente con MBAs y siento que hay algo de lo que me he perdido. Y digo eso porque hay mucha gente que tiene el sentimiento de que como no obtuvimos MBAs que hay algunos logros en clase que te enseñan a ser escritor de maneras en las que no podríamos lograr. Entonces cargamos con este peso de sentir que siempre tenemos que ir 12 pasos por delante para mantenernos al nivel. Y cuanto más hablo con mis amigos que tienen MBAs, sienten que les pasa lo mismo, que hay algo más de lo que se están perdiendo. No sé si sea cierto, pero el sentimiento de, saber que el mundo literario a tu alrededor tiene un estándar al cual todavía no llegas, hace que te sientas cohibido a veces del trabajo que estás sacando al mundo.

Reyes:

Sí, y creo que, sí, creo que eso es muy, muy, sí, un punto más profundo sobre, y nosotros, creo que los dos hemos tocado este asunto de si los recursos te permiten, ya sabes, quién o qué, y creo que en mi caso, hay algunas cosas donde, cuando estaba en, digamos un taller o me criticaban, hay algunas cosas que te benefician, sí, como un programa de MBA que obtienes de gente con todo tipo de vidas. Puede que te encuentres a alguien de Tennessee, o alguien de Washington o a alguien de Arizona y todos están leyendo tu trabajo y criticándolo y obtienes todos esos puntos de vista. Pero el contrario de eso es que puede que no entiendan donde estás, la base en donde estás parado. Y creo que en un aspecto más comunal, encontré que al buscar mi comunidad y cuando busqué un taller donde busqué personas con las cuales compartir mi trabajo, fue cuando obtuve puntos muy buenos. Pero creo que por el contrario, sí, cuando hablas o escribes o haces arte para la gente que, esto, no la comparte contigo. Y cuando pienso que hay una mezcla interesante de esas facetas de ser alguien creativo, de ser un artista, de para quién lo haces, para qué fin, para qué propósito, creo que hay cierta dinámica interesante con la institución y de si les importa o no, si sí lo hace, o lo que sea. Así que supongo que mi siguiente pregunta es quizá una pregunta fuera de línea, o sea, que no es parte de las preguntas que os he mandado, pero ¿cómo creéis que ha afectado tu arte? Es decir, ¿vuestra práctica creativa ha sido afectada por la decisión que tomasteis? Grace, ¿quieres empezar?

Grace:

Bueno, creo que definitivamente he crecido como artista. Creo que en esos tres años porque mi programa era de tres años, fue beneficioso para mi práctica y las cosas en las cuales me concentré en la universidad que los temas y la tesis general de mi trabajo ha seguido

creciendo. Así que creo que sin eso no habría podido tener la oportunidad de concentrarme en eso y en lo que trataba de decir con mi trabajo. Ya sabes, por el contrario, te cuestionan todo el tiempo. Te critican todo el tiempo. Creo que al terminar el programa de MBA, es algo que tuve que dejar atrás de cuando estaba sola haciendo mi trabajo, sabes, todavía tenía ese parloteo en el fondo de, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué es importante? Y no es que necesariamente, esas preguntas estén mal hacértelas como creador a ti mismo, pero creo que algunas pueden ser paralizadoras cuando llegas a un punto de quizá dejar de ir en una dirección porque no puedes encontrar el porqué. Así que dejar eso atrás fue todo un proceso para mí. Y finalmente creo que no puedo, no es que necesariamente ya no escuche las críticas en el fondo. Es más bien que, son positivas, las cosas positivas de las críticas del trabajo que se quedan, y todo lo demás, la vulnerabilidad se ha ido, digámoslo así, al crear.

Reyes:

Si, yo simpatizo contigo en que, ya sabes, habían cosas que tenía y creo que he usado esta expresión antes en esta conversación y es dejar atrás algunas cosas. Y creo que eso también estuvo en mi caso de que, esto, habían cosas que, creo que las cosas que oí recomendar a la gente o la manera en que me criticaban, la mitad o más, tal vez más de la mitad del tiempo me sentía como, bueno, en definitiva no quiero hacer lo que me dices. Así que creo que fue de mucha ayuda como tener a alguien decirme que hacer o como las cosas que he aprendido. Me dije, ah, bueno, definitivamente no quiero hacer eso. Y creo que fue de ayuda en una manera graciosa, pero Deborah, puedes hablar de, esto, ¿cómo crees que tu decisión de no conseguir un MBA ha afectado tu trabajo o esto, supongo que la manera en que, sí, abor das tu trabajo?

Deborah:

Sí, creo que es, ya sabes, ha despertado un apetito en mí por varias cosas. El apetito de conocimiento, ya sabes, soy muy insaciable al leer cosas y al buscar en maneras nuevas en las cuales la gente hace las cosas. Y encuentro inspiración en maneras raras y creativas porque no creo que tenga la estructura para saber exactamente a dónde ir todo el tiempo. Eso también significa que hago las cosas mal, si es que hay una manera de hacer las cosas mal al escribir. Me encuentro a mí misma en conversaciones donde la gente dice, "Bueno, así no es como se hace." Y yo digo, "Bueno, ¿por qué no?" Nadie me enseñó eso. Así que para mí está bien, ¿sabes? Así que creo que el parloteo del que habla Grace, lo oigo en la manera de no saber y sentir que porque no tengo la respuesta correcta todo el tiempo y escribo entre comillas, si, que entonces nunca puedo cumplir con ese estándar. Y creo que siempre hay algo de incertidumbre que hace eco en mi trabajo, sabes, he parado y me he puesto en un punto medio ahora porque no puedo contestar todas las preguntas, pero como sí puedo responder las preguntas, pero no sé si la gente lo va a entender, ¿me entiendes? Así que siempre me pregunto si mi trabajo va a resonar ¿va a ir más allá de mí misma? ¿Me

estoy enloqueciendo en mi cajita de creación aislada? Así que creo que es ahí donde veo la decisión golpearme, sabes, definitivamente he buscado a gente que tiene MBAs para que lea mi trabajo y diga, ya sabes, ¿hay algo que le puedas brindar al trabajo que sea perspicaz? Por eso creo que se trata de ser capaz de reunir a la gente y el apoyo que necesitas, aquellos que dicen cosas de ayuda y no solo dicen, "No digo nada, porque estoy completamente de acuerdo contigo." Pero ser capaz de encontrar buenos oídos es importa.

Reyes:

Sí, y hablando de eso, esto, supongo, que otra cosa de la cual fui consciente al formar esta conversación en particular fue escoger a personas de color para hablar de su experiencia con el MBA y diré que creo que en mi trayecto en particular, por supuesto que me ha afectado. Y la manera en la cual escribo y abordo mi trabajo, hay momentos en los cuales encontré gente como yo, otros escritores latinos y nos encontrábamos y discutíamos el progreso de lo que significa ser un escritor latino. Pero por el contrario, también había gente cuando trabajaba que me decía, "Oye, no entiendo esto en español." "No entiendo este cambio de código que haces." "No, no me gusta. No sé que significa." Y era como, no era de ayuda. De alguna manera era como si estar aislado fuera tanto de ayuda como si no. Así que supongo, Grace, ¿quieres hablar un poco sobre, esto, sobre esos dos lados, si, donde es, es de ayuda de ciertas maneras, pero de otras no tanto?

Grace:

Bueno siento que, No sé, siento que como era, sí, era una persona de color en mi programa, sentí que en cierto sentido tenía que probarme a mi misma de cierta manera, ya fuera académicamente o, ya sabes, con el trabajo que hacía. Y en ese sentido, si me esforcé por enfocarme y darme cuanta de qué quería que contuviera mi trabajo. Siendo de, ya sabes, de Corpus Christi, nunca se me ocurrió que fuera a ser la única persona de color en la habitación. Y al mudarme a Georgia, ya sabes, fue algo que experimenté a un nivel personal todo el tiempo. Y nunca, nunca fue como, nunca nadie me presionó con eso. Fue algo que puse sobre mí misma y sobre lo cual estaba muy al tanto. Así que, respecto a eso, era capaz de pensar en quién era y de dónde venía. Y eso inevitablemente me llevó al contenido y a los temas en mi arte sobre lo cuales he continuado.

Reyes:

Sí, y por lo mismo, ya sabes, dependiendo si quieres responder o no esta pregunta. Vosotras, vosotras dos habéis sido o sois educadoras en vuestras carreras, en vuestras prácticas creativas y carreras, y siguiendo la idea de lo que es un mentor versus lo que es un profesor. Y creo que otra razón por la cual la gente quiere conseguir MBAs o ser parte de comunidades es tener ese tipo de mentoría. Pero hay, creo, si se quiere diferenciar entre mentor y profesor, porque en el mundo del arte o mejor, entre comillas "el mundo del arte", una mentoría es

como, una relación prolongada con alguien en tu rama artística. Mientras que un profesor es algo de una vez, como un taller o una charla o algo así. Pero en cuanto a, ya sabes, como interactúas con eso Deborah, ¿quieres hablar un poco sobre, como obtienes esa experiencia de una mentoría o de ser un profesor, o de aprender?

Deborah:

Así que es como la obtengo o como la doy, ¿o las dos?

Reyes:

Las dos.

Deborah:

Yo diría que como un creativo he tenido problemas para encontrar a un mentor. He tenido a gente que puede ayudarme en porciones de lo que hago pero como soy un artista multigénero, tengo que tener cuatro mentores. Tengo que tener una que hable específicamente de ejecución, y uno que hable específicamente de lo que hay en la página, y uno que hable sobre el trabajo híbrido también. Así que ha sido mucho más difícil. Creo que, como mentora, ofrezco la habilidad de decir, ya sabes, tomemos una idea y hagámosla de 700 maneras distintas para encontrar la que funciona. Creo que en mi caso, me encuentro más siendo mentora porque soy introvertida, y me gustan las relaciones duraderas. Me gusta construir relaciones significativas. Se me da muy mal el cotorreo y esa clase de cosas. No quiere decir que no puedo hacer el rol de profesora. Solo significa que esos talleres en comunidad que generalmente hago, donde voy a una comunidad y enseño algo y luego me voy, y no me quedo en la comunidad. Muchas de las veces me quedo en la comunidad, construyo esas relaciones. Y espero ser capaz de tener más agarre para que los estudiantes con los que trabajo todos los días, ya sabes, conozco su arte y sus intereses, y sé cómo están construyendo. Y puedo celebrar las pequeñas victorias que logran, sonando como quiero que suenen sus voces. Lo cual creo que es casi lo último en entender sobre el éxito, que no es sonar como algo, sino encontrar como sonar como tú mismo. Y creo que es un camino muy difícil en sí mismo. Y creo que, ya sabes, al buscar mentoría, he aplicado a becas de investigación y becas y todas las cosas así que me pondrán en lugares con gente que sabe más que yo, que pueden tener algo de la trayectoria que yo tengo, pero ha sido muy difícil encontrar a un mentor. Ha sido muy fácil ser una, para ser honesta contigo.

Reyes:

Sí, sí, y creo que es algo así como, creo que es un aspecto interesante del arte. Cualquier práctica creativa, es decir, no voy a decir nada sobre las artes visuales, las cuales, ya sabes, sobre las cuales Grace tiene experiencia, pero diré que en mi experiencia en la institución en la MBA es que cuando intenté ser multidisciplinaria, estaba muy cerrada en mi contexto donde era como, ya sabes, estaba en ficción, mi MBA lo conseguí con escritura de ficción. Pero cuando

intenté hacer un taller de poesía, me dijeron, "No, ¿qué haces?" "Sal de aquí." Así que en tu experiencia, encontraste... ¿encontraste eso o fue mucho más abierta a esa clase de diferencias?

Grace:

Mi programa era muy, recibían los estudios interdisciplinarios lo cual estaba muy bien. Así que, digo, ya sabes, opté por.. Obtuve mi MBA en grabado de artes en libros y muchos programas en este país son muy tradicionales. Si aplicas a grabado y eres, ya sabes, si estás trabajando en litografía, vas, y eso es todo lo que estudias. No intentas otros medios, y no, en definitiva no tomas otras clases en escultura o pintura, ¿sabes? Así que fui muy afortunada en el sentido que la Universidad de Georgia nos impulsaba a eso y lo recibían de buena gana. Así que pude recibir clases, ya sabes, pude tomar clases de joyería, y pude tomar clases de escultura que informarían las decisiones que tomaba en el estudio de grabados. Y allí encontré, ya sabes, una mentoría en estas otras disciplinas y de igual forma, pude crear. Siento que, ya sabes, estas mujeres increíbles que enseñan en la Universidad de Georgia, todas son amigas mías, sabes, y todavía las contacto y todavía, ya sabes, le presto atención a lo que hacen en sus carreras y aspiro a ser eso. Y así, sí, fui muy afortunada en el sentido que pude jugar en la universidad.

Reyes:

Sí, y yo, creo que así entramos perfectamente al tema y a una de, que supongo, de las últimas preguntas en las cuales podemos profundizar un poco y es sobre la gente que quiere tomar esta decisión de si deben o no conseguir un MBA. Deborah, podrías hablar un poco sobre, ¿qué es algo que un creativo debería considerar en cuanto a la decisión que has tomado de no conseguir un MBA, pero de todas maneras ser increíble. Y, otra vez, nadie tiene por qué conseguir MBAs, punto. Es sólo una cosa sobre el arte que no requiere MBA, ¿sabes? Es todo lo contrario, pero supongo que en tu experiencia y en tu experiencia, ¿qué es algo que alguien debería considerar cuando dicen, "¿Sabes qué? No voy a tener un MBA, eso no es lo mío."? ¿Qué deben pensar cuando siguen adelante con esa decisión?

Deborah:

Sí, creo que una de las grandes cosas es cómo defines el éxito y cuáles son tus metas a largo plazo. Ya sabes, si eres alguien que dice, "Voy a escribir la gran novela Americana." Bueno, eso está genial. ¿Necesitas el MBA para hacerlo? Creo que es una decisión que depende de cada quien. Si sientes que eres una persona que necesita tener esa comunidad prefabricada que te va a mantener con fechas límite, que te va a tomar de la mano, que quizá te va a proveer de algo de la mentoría que Grace buscaba, ¿no? Tal vez tenga esas cosas inherentemente, entonces quizá la ruta del MBA sea para ti. Creo que si eres alguien que dice, "Yo puedo con esto, puedo manejarlo. Puedo encontrar recursos. Puedo encontrar cosas en línea buscando en un millón de grupos de investigación y encontrando el ideal para mí y

construyéndolo por mi cuenta" entonces tal vez puedas arreglártelas sin el MBA. Ya sabes, creo que tiene que ver con tu red de personas. Creo que tiene que ver con tus recursos y tu pueblo y lo éste ofrece. Ya sabes, una de las cosas de las que no hablamos es de ser creadores en el Sur, y específicamente como escritores de nuestra comunidad, lo que se ve como nuestro nivel de éxito en el mundo literario es del Nordeste, ¿no? Y como nosotras somos escritoras en el Sur, otra cosa es que nos ponemos un peso que es la distancia, ya sabes, estamos demográficamente lejos de muchos recursos, ¿qué estás dispuesto a hacer para llenar esos espacios? Y para mucha gente el MBA hace esto precisamente, ¿no? Le da a la gente el acceso que está afuera de tu región, ya sabes. Entonces tienes que ser muy específico y ser muy específico en los detalles y saber exactamente qué es lo que quieres, y ser capaz de hacerte a ti mismo un camino para lograrlo.

Reyes:

Ya sabes, creo que de hecho es un punto muy hermoso sobre el cual tratar. Y creo que tienes razón, que hay todavía más matices en esta conversación, por supuesto. En cuanto a, digamos ser, escribir en el Sur o incluso en Texas en ese espacio extraño con otros Sureños, no, ese no es es Sur y, ya sabes, incluso en es Suroeste, ¿sí? ¿Qué significa eso? ¿Y en qué conceptos es esto éxito? Es como, bueno, publicas, eres un autor éxito en ventas del "New York Times". Pero incluso eso es muy Norteño, como dices, la concepción del noreste de lo que es el éxito y creo que es algo bueno de qué hablar. Así que, Grace, si quieres responder a eso o si quieres responder a la pregunta de ¿qué debería considerar alguien antes de aventurarse a un programa de MBA?

Grace:

Bueno, Deborah mencionó el preguntarse cuales son tus metas a largo plazo. Creo que eso es muy importante. Ya sabes, como has dicho, que hiciste tu MBA inmediatamente, yo también lo hice. Quisiera haber tenido la oportunidad de parar un segundo y pensar ya sabes, ¿por qué lo hago? ¿Que quiero lograr luego de tres años? Así que no estoy, ya sabes, en la misma posición en la que estaba antes de entrar, que tenía un camino claro después. Y luego el pensar en ponerte cuando estás mirando programas en la proximidad de las oportunidades. Creo que eso es muy importante. Y quizá es porque vivimos en Houston y hay tantas oportunidades alrededor de las artes. Es algo que, si estás buscando un programa de MBA fuera de aquí, puede que des por sentado que las oportunidades que están aquí no necesariamente estén en todos lados. Así que al pensar en estas cosas, y donde yo estaba, ya sabes, la longitud del programa creo que es muy importante. Tres años son un tiempo muy, muy largo, pero también depende de donde estés, porque el lugar puede tornarse muy, muy pequeño. Como Atenas es un gran pueblo pequeño, ya sabes, el Nordeste de Georgia, pero se torna muy pequeño. Así que tienes que pensar si, si has pensado es esas metas a largo plazo, tal vez un programa de tres años no sea necesario y si vas y te concentras por dos años, y te das cuenta de como quieres salir. Y

luego al pensar en costos y en becas, en qué está a tu disposición para que puedas salir y no quedar con muchas deudas y puedas continuar hacia adelante. Ya sabes, otra cosa que pienso que es desafortunada porque no pienso que la educación superior lo haga muy bien, pero no hablamos de impuestos, no hablamos del costo de ser un artista y el costo de los materiales, y de lo que significa tener deudas estudiantiles, para tratar de comprar una casa, para, ya sabes, todos los negocios fuera del arte que no se enseñan en ningún tipo de programa del MBA. Y creo que es algo en lo que me hubiera educado a mí misma mucho más y no buscar un programa que en ese sentido tuviera esas cosas, pero más bien en educarme a mí misma, educarme a mí misma en lo que significa para mí.

Reyes:

Sí, sí, creo que para devolvemos un poco en la conversación para tocar algo que ambas habéis tocado es que, cual es, ¿qué es exactamente lo que queréis de vuestra carrera o de vuestro proceso creativo? Creo que en mi caso cuando iba a mi educación universitaria, creo que la razón por la cual fui tan rápido en obtener mi MBA es porque quería, creo que estaba tan absorto en lo que hacía que me dije, tengo que continuar. Tengo que continuar con esta ola de creatividad y amar lo que tengo para mi trabajo. Y luego cuando entro, sabes, llego a estas cimas diferentes de, voy a escribir esto, voy a escribir aquello. Voy a escribir esto. Y luego, cuando tienes un taller o a alguien que te dice, "Ah, esto no funciona. Esto no funciona. Esto no, no está bien," o, "Esta parte no es buena." Y especialmente en el contexto de las convenciones de lo que los profesores estaban enseñando, y de nuevo, todos los programas son completamente diferentes. Cada programa tiene su propio carácter y personalidad. Pero creo que una cosa que, una cosa que el MBA me enseñó es que las convenciones de ciertos aspectos de la escritura o técnicas de escritura que creo que me ayudaron a acelerar en muchas maneras como maestro de decir, ¿cómo se escribe una historia corta? Pero lo contrario también es cierto en donde me hallaba a mí mismo diciendo, ah, ahora estoy tocando estos puntos normales. ¿Cómo los cambio? Y luego comparo mi escritura antes de obtener mi MBA, y luego digo, Ah, solía ser muy aventurero. Solía escribir como, ah, escribí una historia que es de ficción corta en una historia larga, bla, bla, bla. Y, pero luego digo, no, eso es muy raro. O, bla, tengo que dejar atrás algunas cosas, pero también acelerar en ciertos aspectos de mi carrera como escritor de mi propio arte y voz. Así que, Deborah, si quieres empezar por hablar, de encontrar esa voz sin esa institución, sin esa voz institucional o conceptos de escritura, ¿cómo ha sido ese camino de encontrara tu propia voz y tu propio sentido estético?

Deborah:

Sí, ya sabes, creo que las cosas para mí fueron un poco diferentes porque yo hacía poesía slam, ya sabes, poesía slam. Y vengo de esta comunidad urbana que tenía sus propias reglas y sonidos, sus propias cosas. Y recuerdo, ya sabes, ser una escritora joven, digamos que de

16 y hacer talleres en los talleres comunales y la gente decía, "Suenas como todos los demás." y me rompía el corazón, ¿sí? Y quedaba devastada. Decía, "No, no, soy yo." Pero no era verdad, ¿no? Porque la realidad es que imitamos hasta que nos descubrimos. Y es parte de eso, que quiero que alguien me de crédito, o no crédito, pero darme la oportunidad de entenderlo, ya sabes, en mi caso, tenía que imitar para poder crear porque no había alguien que me estuviera enseñando. Así que lo único que podía hacer era evaluarme, imitar, afinar, ¿no? Creo que he hecho eso durante toda mi carrera. Es ser capaz de evaluar lo que hacer bien, ser capaz de imitarlo y luego desenfocar y decir, "No necesito usar esto, pero al menos sé cómo hacerlo." Así que creo que así estoy en cuanto a poder leer o escuchar trabajos. Ser capaz de, ya sabes, recuerdo cuando en slam salía y decía, quería apuntarle a la gente. Y a lo que me refiero con es, quiero averiguar qué haces. Quiero hacerlo mejor que tú. Y quiero vencerte en tu juego, ¿sí? Y luego quiero hacer lo mismo con la siguiente persona. Y creo que al salir de ese mundo, porque ya no pertenezco al slam, ¿no? Y poder ver otras cosas, todavía analizo trabajos de esa forma. Así que cuando leo un libro, me pregunto qué hace bien. Me pregunto con qué me identifico. Me pregunto que porciones puedo tomar de él y dónde puedo usarlas en mi propio trabajo. Ya sabes, y luego esas cosas se convierte casi que en especias en mi alacena, ¿sí? Es como que, puede que no use toda la paprika, pero sé como usar la paprika. Digo, puede que no haga personificación en todo, pero sé cuando usarlo. Entonces creo que eso es lo que me ha causado.

Reyes:

Sí, y Grace, ¿quieres hablar de eso?, de, ¿qué fue lo que tomaste de esa experiencia de, bueno, esto tengo que dejar atrás o esto es lo que en definitiva no quiero hacer, pero esto claro que me ha ayudado?

Grace:

Perdón, mi mente se puso en blanco. Sí, si quiero comentar en el algo que dijo Deborah, porque creo que eso de salir de la universidad y ver a tantas personas que no necesariamente han seguido el camino del MBA, pero han estado tan dedicados a su arte, sea cual sea. Creo que, lo has dicho muy bien, creo que eres un gran ejemplo de la dedicación a tu trabajo y que no necesariamente, siento que todas eso de descomponerte, hacerte preguntas, mirar, revisar, todas esas cosas pasan en un programa de posgrado, pero quizá es alguien más que te empuja a hacer eso o a mirarlo y tener eso en ti y hacerlo por ti mismo, creo que dice mucho. Y pienso que no necesariamente tienes que inscribirte en un programa de MBA para obtenerlo. Para mí, ya sabes, yo lo necesitaba. Creo que lo necesitaba para, para minar y cuestionarme continuamente. Y luego ser capaz de, como dije, traer esas cosas fuera del contexto de la institución y continuar preguntándome esas cuestiones. Y, y bueno, pienso que si eres alguien creativo en cualquier medio que escojas, y constantemente estás mirando a otras personas de tu área y cómo avanzan o cómo están adquiriendo estas oportunidades, y si es algo inherente en ti,

entonces vas a estar cuestionándote, y vas a estar empujándote hacia el siguiente paso. Y vas a continuar empujándote a trabajar en lo que sigue.

Reyes:

Sí, y pensar que todos terminamos así en esta conversación formal que tenemos aquí, porque de nuevo, solo hay pocas cosas que podemos tratar. Voy a preguntaros algunas preguntas rápidas. Lo primero que se me ocurre, son algunas preguntas divertidas antes de despedirnos. Deborah, ¿cuál es tu sitio para pedir comida preferido en Houston?

Deborah:

Ah, ya sabes, no me gusta mucho pedir comida, me gusta cocinar en casa. Ah, un sitio para comer, ni siquiera tengo ninguno. Cocino mucho, cocino seis o siete veces a la semana, comidas, me encanta la cocina. Lo siento si esa no es la respuesta que querías.

Reyes:

No, sabes que, otra vez, son perspectivas diferentes. Creo que me gustaría ser más así. ¿Y tú, Grace?

Grace:

Yo cocino mucho también pero también comemos mucho afuera. Soy la clase de persona que compra víveres y luego está demasiado cansada como para cocinar. Hay un buen, vivo en la 45 con 610, y hay un muy buen restaurante tailandés pequeño por la calle de Alameda Mall. Creo que se llama Thai Jasmine, tienen un té tailandés buenísimo y tienen, su comida tailandesa es increíble. Y también me encanta la comida india de Govinda.

Reyes:

Genial. ¿Artista favorito de Houston, Deborah?

Deborah:

Por artista, ¿a qué te refieres?

Reyes:

Cualquiera, cualquier creativo de Houston.

Deborah:

Ah, eso es muy amplio. Diré que GONZ0247 porque amo a Gonzo. Me encanta su trabajo. Creo que es brillante. Es un artista de graffiti para los que no saben. Y es, no sé, es un genio. Por hoy diré que es él. Pero podría responderte de 700 maneras distintas dependiendo de 700 maneras...

Reyes:

Claro, claro, ¿Grace?

Grace:

Creo que es una pregunta muy difícil de responder.

Deborah:

Siento que me meteré en un lío con mi respuesta, Grace. Si te soy honesto.

Grace:

Bueno, no es eso, sino que, hay muchos artistas muy, muy buenos. No sé si pueda responderte, si soy honesta.

Reyes:

Está bien, está bien. Muy bien, por último, proyectos próximos. Deborah, algo que quieras, estoy saldrá en Octubre. ¿Qué tienes?

Deborah:

Sí. Bueno, cuando esto salga espero estar de compras, ya he vendido mi próximo manuscrito principal de mi próximo libro, mi siguiente colección que no es poesía y no es ficción, y no es una memoria, según me han dicho. ¿Qué género es? Los agentes mágicos tienen que averiguarlo. Así que eso va a salir el próximo Octubre. Voy a sacar una traducción el Alemán de mi libro "Newsworthy." Estoy emocionada. Y luego "Marian's Song," la opera para la cual escribí un libreto con Damien Sneed, el compositor, está programada para ir de tour muy pronto. Esas son las cosas que tengo para el futuro.

Reyes:

Por supuesto, felicidades por la traducción.

Deborah:

Gracias.

Reyes:

Está muy bien, muy bien. Grace, ¿tienes algo próximamente?

Grace:

He tenido a mi bebé hace ocho meses y apenas empiezo a volver al estudio. Así que mis metas son, para el final del año, estoy trabajando en una pieza nueva, nada específico, solo para volver al estudio y volver a trabajar otra vez. Y luego, ya sabes, el trabajo me mantiene ocupada. Siempre estamos coordinando algo en el campus y para la comunidad. Así que estamos abriendo shows en casi todos nuestros edificios en Octubre, Noviembre, trabajando con un artista para traerlo a la SITE Gallery para una segunda exposición y continuar programando el espacio. Así vamos. Así que creo que tengo esas dos cosas y el balancear mi carrera.

Reyes:

Por supuesto. Felicidades otra vez, por volver al ruedo. Lleva bastante esfuerzo.

Grace:
Sí.

Deborah:
Felicidades por mantener la cordura como madre. Voy a, ¿puedo darle un aplauso a las madres aquí que están equilibrando su vida con niños?

Grace:
Siento que cuando mi cerebro se detuvo, fue muy normal.

Reyes:
Un aplauso, un aplauso. De nuevo, muchas gracias a Deborah y a Grace. Mucha suerte en todo y os veré en otra ocasión.

Grace:
Gracias.

Deborah:
Gracias.

Locutora:
Este podcast es patrocinado por Fresh Arts, una organización sin ánimo de lucro de Houston que ayuda a avanzar las carreras de artistas y creativos locales. Del centro de programas comunitarios artistas de iniciativas para compartir recursos y mejorar habilidades. Visita www.fresharts.org para más información.