

[FRESH ARTS PODCAST] EPISODIO 4: ¿DEBO O NO DEBO ESTAR REPRESENTADO POR UN PROFESIONAL?

Esta es la transcripción del Episodio 3: "¿Debo o no debo estar representado por un profesional?" del podcast de Fresh Arts ¿Debo o no debo?, Presentado por Reyes Ramirez, que se publicó el 4 de noviembre de 2020 con Janavi Folmsbee y Francis Almendarez.

Reyes:

Hola y bienvenidos a "Debería o no", el podcast sobre arte presentado por mí, Reyes Ramirez, donde indagamos en las decisiones que toman los artistas cada día para involucrarse en su práctica creativa. Hoy vamos a preguntar si deberían o no estar representados por un profesional? Tenemos a los artistas Janavi Folmsbee y Francis Almendarez para hablar de ello. Hola a los dos.

Janavi:

Hola

Francis:

Hola, gracias por invitarnos.

Reyes:

Por supuesto, estoy emocionado. Por favor, Janavi, puedes contarle a los espectadores que igual no te conocen un poco sobre ti, a qué te dedicas, qué te da de comer, todo esas cosas.

Janavi:

Claro. Me llamo Janavi Mahimtura Folmsbee. Nací y crecí en Mumbai, en India y tuve que enfrentarme a mi familia para ser artista. Yo digo que soy artista de conservación marina, porque es literalmente lo que hago. Empecé a bucear después de graduarme en el Instituto de Chicago, buscando el elemento del agua, y cómo nos conecta físicamente por todo el mundo. Y quería ver qué había ahí abajo, y en mi trabajo recreo la experiencia que tuve bajo el agua, donde soy la invitada en un mundo que es muy diferente, y es propio, pero yo estoy invitada a ser parte de él. Estás tú y tu respiración en ese momento, recreando la belleza que vi, y quería ofrecerle eso a mis espectadores. Empecé a trabajar hace poco con muchos conservacionistas marinos y laboratorios donde he creado arte para estudios científicos, obras de arte para estudios científicos que ayudan a la conservación, dado que el arte en sí funciona con ciencia. Y fue un reto bastante grande. Es algo que disfruto mucho, y también hago mucho arte en público en Houston. Siento que el alcance que consigue el mensaje con el arte público es muy grande. Y de nuevo, lleva el mundo submarino a un público que no ha podido verlo. Esa es mi presentación. Vivo aquí en Houston, Texas. Tengo un estudio en el distrito de arte y trabajo con la galería Heidi Vaughan Fine Art, que es increíble, luego te cuento más.

Reyes:

Francis, por favor, misma pregunta. Un poco sobre ti y a qué te

dedicas.

Francis:

Soy de Los Ángeles, y vine a vivir a Houston en 2013 y he estado de aquí para allá, pero sigo volviendo a Houston, porque es un lugar genial para ser artista, creo. Mi trabajo tiene que ver con mis experiencias personales y con mi historia familiar de inmigración y también relacionado con los lazos con el trabajo, en concreto por parte de mi madre. Mi madre y mi abuela fueron agricultoras en los setenta y en los ochenta en California. Así que es junto mi historia personal con las obras que hago. Y gran parte está relacionado con otros tipos de trabajos considerando los trabajos en general no solo como historia sino como otro tipo de práctica cultural y cómo todas se unen con el trabajo. Y a la misma vez, intentar mostrar su valor y aumentarlo. No el valor económico, sino el valor cultural e histórico. ¿Qué más? También tuve problemas con mis padres y no querían que fuera artista o no entendían qué sentido tenía. Pero después de años haciéndolo, creo que al final lo aceptaron, diría especialmente en los últimos tres años que empezaron a ver los frutos no solo de mi trabajo, sino del suyo y de todo lo que invirtieron al criarnos a mí y a mi hermano, que resulta que también es artista. Así que ha sido todo un proceso. Trabajo en el ámbito del vídeo con fotografía. Y hace poco, diría que los últimos años o dos años empecé a colaborar con otros artistas que trabajan en otros medios, como la música, el sonido y la actuación. Pero también estoy empezando a trabajar con gente de fuera del arte, para cambiar el enfoque, Y pensar en cómo otros tipos de trabajos incorporan la creatividad, como la cocina, la jardinería, la costura, etcétera. Estoy intentando expandir mi trabajo y colaborar también con otra gente.

Reyes:

Estupendo. Vamos con el tema de hoy, que es la pregunta de si debería o no estar representado por un profesional. Algo que hay que aclarar con esto es que es una palabra peliaguda, porque tratamos el arte moderno con todo tipo de creadores, de muchos campos distintos y disciplinas, por lo que estar representado por profesionales, es un concepto muy amplio particularmente en las artes. Así que tenemos esto en cuenta, y vamos a mantenerlo así de ambiguo por un motivo, porque cada artista tiene una representación diferente. Soy escritor, así que mi representación puede ser un agente literario o un editor... Sin embargo los artistas visuales, tienen su propio lenguaje para ello. Así que mi primera pregunta es, y primero tendremos la respuesta de Francis, cuando la gente dice representación en el contexto del arte ¿a qué crees que se refieren? A qué crees que se refieren cuando dicen eso, y qué significa para ti.

Francis:

Lo primero que pienso es en el estar representado por una galería, que una galería o galerías les represente. Pero pienso que también puede significar otras cosas, no estoy seguro. Yo no estoy en esa posición,

pero veo que no tiene por qué ser de esa manera, por ejemplo, si usas redes sociales, puedes tener a alguien a cargo de tu aparición en redes sociales, y esto podría considerarse representación. Creo que eso es muy útil, pero mi primer pensamiento ha sido una galería. Como artista nos han enseñado a que pensemos que conseguir eso es el objetivo final.

Reyes:

Claro, porque hay artistas que, de nuevo, no están representados por una galería pero igual cuentan con un equipo de relaciones públicas, que les escribe los comunicados de prensa o cualquier otra forma posible. De nuevo, es un asunto engañoso a tener en cuenta. ¿Cuál es la idea de representación? Janavi, misma pregunta. Cuando la gente habla de representación en un contexto de arte o creativo, ¿a qué crees que se refieren? ¿Qué experiencia tienes?

Janavi:

Volviendo a lo que estaba hablando Francis, como artistas nos han enseñado a pensar en una galería como representante. Yo siento que representación es un término subjetivo. Lo veo como si cada artista necesitara una animadora. Esa es literalmente la palabra que me gusta usar. Creo que como artista no puedes entrar en una habitación y decir "oye mi arte es muy bueno". Eso te hace parecer poco profesional, y nadie va a tomarte en serio. Igual a mucha gente le gusta, a otra puede que no. Creo que el poder contar con un equipo o una persona que te apoya es el verdadero objetivo final, es lo que quieres. Quieres casi una campaña de ti mismo. Y es interesante, porque en lo que se refiere a representación, he trabajado con varias galerías, y me he dado cuenta de que las que tienen más éxito son mis animadoras. Por eso me gusta usar ese término. Quieres a alguien que pueda estar presente y hablar de tu trabajo de una forma en la que tú estés de acuerdo. Quieres a alguien que sea capaz de correr ese riesgo y que mire, que busque, que tenga los mismos intereses. Cuando vemos la historia del arte a lo largo de los años, es irónico, Sarah tuvo a su madre. Existen artistas que tenían a mujeres respaldándoles, o a hombres respaldándoles. Tenían a su animador, así es como yo lo veo. Así que esa es mi palabra para un representante. Así es como yo lo veo.

Reyes:

Y particularmente en un contexto contemporáneo. Francis, tú has sacado antes el tema de las redes sociales. La forma de llegar al público es más amplia que antes, es una forma en la que podría manifestarse la representación cuando alguien te lleva las redes sociales, pero imagino que otra pregunta sería qué hace un artista versus qué hace un abogado. Qué hace un animador, qué hace alguien que te representa. Si eres artista en un contexto contemporáneo, ¿tendrías que saber escribir comunicados de prensa? Si no se te da muy bien, ¿necesitas a alguien que lo haga por ti? Entonces mi pregunta para ti, Francis, es qué piensas, en tu situación particular, cuál es la labor del artista,

cuál del abogado, cuál la del animador. Dónde marcas esa distinción o si existe esa distinción, o qué.

Francis:

Sí hay una distinción, creo al menos desde mi experiencia A mí por suerte se me da medio bien escribir. Y prefiero escribir mis propias declaraciones, escribirlas y compartirlas. Y muchas veces, si estoy hablando con algún conservador o con alguien en una exposición, parten de lo que yo he escrito, o de lo que yo he dicho, y construyen a partir de ahí, o no cambian muchas cosas porque quieren permanecer fieles a mis palabras, supongo. El motivo por el que me gustaba y por lo que lo prefería es porque solo yo sé de dónde viene mi trabajo Y lo hago de una forma que incluya cosas específicas que no quiero que se blanqueen o borren o subestimen. Porque muchas veces lo que pasa es que las instituciones tienden a presentar tu trabajo de cierta forma o desde un punto de vista seguro, y yo no tengo por qué querer jugar sobre seguro. Mi trabajo es específicamente sobre ciertos temas que no quiero que se pasen por alto. Así que para mantenerme fiel a la obra, considero muy importante escribirlo yo, escribir yo mismo y dejar muy clara cuál es mi intención con la obra. Y yo disfruto siendo esa parte de mi proceso. Pero luego, respecto a las redes sociales, por ejemplo, creo que es muy difícil. Creo que se requiere cierto tipo de personalidad. Para mí es muy difícil, igual es por mi edad, no lo sé, no, no lo sé. Pero se me hace muy difícil, no puedo. No tengo la energía para ello, se me da fatal. Subo imágenes aquí y allá, pero no hago mucha promoción ni nada, se me da fatal eso. Pero entiendo la importancia que tiene, he visto cómo ha ayudado a otros artistas, es genial, es increíble. Igual es porque su trabajo encaja mejor en ese contexto, en el concepto de Instagram, por ejemplo. Yo no veo mi trabajo ahí, pero creo que es parte de él Yo no veo que el tipo de trabajo que yo hago encaje en ese contexto. Claro que una imagen aquí y allá ayuda. Es una forma de decir que existo y está pasando esto. Pero no veo la necesidad o la urgencia de avasallar con imágenes de lo que estoy haciendo cada segundo del día o de la semana, o lo que sea. Creo que para lo que yo hago, no vale. Quizá me equivoco, no sé. Pero hasta ahora me ha ido bien, y no creo que me esté perdiendo nada, no siento esa presión para hacer esas cosas. Creo que depende de ti como artista de cómo sea tu personalidad, supongo, también de tu tipo de trabajo, y por último de tu objetivo. Cómo te ves a ti mismo en relación con el mundo del arte, qué crees que consigue tu trabajo básicamente, qué tipo de obras haces, dónde lo ves exponiéndose, cómo lo ves funcionando fuera de tu estudio. Esa es mi humilde opinión.

Reyes:

Claro. Janavi, misma pregunta de nuevo, el acceso al público ahora es más fácil que nunca. Y como has dicho, necesitas una animadora, pero hay una mayor capacidad de ser tu propia animadora, de muchas formas, pero tú has elegido el tener un representante. Así que mi pregunta para ti es la misma que le hice a Francis, cuál es para ti el rol del artista, cuál el del abogado y cuál el del animador. Y dónde dibujas

esa separación o si estas se superponen.

Janavi:

Yo personalmente pienso que un artista tiene que hacer ambas cosas. A día de hoy tienes que poder hablar de tu propio trabajo, como dice Francis. Perder tu voz y tu identidad no es algo que me guste y yo soy muy particular. Todo lo que escribo sale de mí, yo también soy escritora, y recibo aportaciones, pero no siempre las escucho, estoy abierta a la crítica constructiva, y no siempre estoy de acuerdo con ella. Porque mi mensaje también es muy fuerte, y no quiero perder mi voz. En algunas ocasiones he estado certera, y otras no. Y así aprendes de tus fallos. De hecho, no me gusta llamarlos fallos, los llamo oportunidades de aprendizaje. Siento que las redes sociales son como un animal con vida propia. La empresa llega y habla con una empresa de desarrollo de marketing y desarrollan ideas y estrategias de negocio. Porque las redes sociales han cambiado mucho lo que es el mundo del arte, es un compromiso creo, es importante estudiar un poco el mercado como artista, ver cuál puede ser tu público objetivo. Pero de nuevo, vengo de una cultura india muy fuerte y del pensamiento empresarial de un ingeniero, que es mi padre. Él me dijo que no me iba dejar ir a la escuela de arte hasta que no pudiese venderlo. Así que... No tienes por qué seguir ese camino, obviamente, pero siento que es importante hacer ambas. Yo los llamo animadores, pero honestamente, depende del contexto. Si yo entro en una habitación por una posible contratación con un cliente, me ayuda tener alguien ahí para controlarlo y que cuando yo no quiera decir que no, ellos puedan decir que no. De nuevo, es algo súper subjetivo como artista, y siento que es muy personal. Es una relación. Existe una idea equivocada de que tener representación de una galería, va a hacerte tener éxito. He visto a muchos artistas trabajar con galerías y que luego no salga bien, o no es gran cosa. Personalmente creo que tienes que pensar en qué es lo que quieres como artista, tal y como decía Francis, cuál es tu objetivo, y si tu arte encaja en ese tipo de contextos o no. A mí me ha funcionado en algunas situaciones, con algunas galerías con las que he trabajado en el pasado no estaba de acuerdo o querían controlar el arte que hacía. A mí no me interesa trabajar con alguien así porque siento que la integridad creativa es súper importante en la práctica de cualquier artista, y nunca querría perder eso, y no creo que nadie quiera perderla. Así que sí que entiendo el tener ayuda cuando la necesitas, porque en cierta manera depende del tipo de artista que quieres ser. Fíjate en gente como Murakami Takashi, y en cuánta gente tiene trabajando para él. Siento que me agotaría la energía el tener que hacer arte, promocionarlo, venderlo, llevar las redes sociales, es mucho. Acaba siendo demasiado, especialmente cuando haces proyectos para un gran público, eso es otra historia. Yo tengo que contratar gestores de proyectos y asistentes para trabajar en un mural o en una instalación. No hay nada malo en llamar a alguien para que te ayude a llevar el negocio en otro contexto. Así es como yo lo veo. Es cuestión de gestión y cómo quieres avanzar con ella. ¿Tiene sentido?

Reyes:

Claro. Siguiendo por esa línea, nos lleva a la siguiente pregunta, y de nuevo quiero que Francis responda primero, pero cuáles creéis que son las ventajas del camino que habéis elegido... Bueno, mejor responder primero a ¿estáis buscando representación? ¿Es algo que queríais hacer? O simplemente vais a lo vuestro y lo que tenga que ser, será. Y luego podéis responder cuáles son las ventajas.

Francis:

Sí, es una buena pregunta. No lo voy buscando, pero quien quiera ayudar es bienvenido. Porque como dice Janavi, es mucho trabajo. Como artista, tienes que cumplir muchas funciones, según los tipos de proyectos, en los que trabajes, los tipos de obras que hagas, necesitarán diferentes funciones, tipos diferentes de investigaciones, etcétera. Y sí, es mucho trabajo... Perdón, ¿cuál era la pregunta?

Reyes:

No pasa nada. Qué ventajas crees que tiene.

Francis:

Las ventajas, sí. Creo que las ventajas serían el contar con ese apoyo, si por ejemplo trabajas en un proyecto público como un mural en un pueblo. Tener ese apoyo sería de gran ayuda. En definitiva, cualquier ayuda es bienvenida y va a ser beneficiosa porque puedes centrarte en hacer arte en sí. O dedicarle más tiempo, a eso en vez de a las grandes propuestas, búsquedas... conseguir los permisos, encontrar asistentes, etc. Podrías ir revisando la lista de cuánta gente necesitas y qué cosas tienes que hacer para completar un gran proyecto o instalación.

Reyes:

Mi pregunta iba más en el sentido de las ventajas.

Francis:

Las ventajas, vale, perdón.

Reyes:

No te preocupes.

Francis:

Las ventajas de no tenerlos son, por lo menos por mi propia experiencia, es que he podido hacer cualquier trabajo que quisiera, sin tener que preocuparme de si a otra persona le va a gustar o no, si es agradable a la vista o no. No tengo que preocuparme tanto por eso. No sé si otras personas se preocupan de si su trabajo es agradable a la vista o no, pero la verdad es que yo no. Y a menudo mi familia me dice "¿en serio vas a exponer eso?" "Sí, ¿por qué no?" "Porque es feo". Y yo digo que bueno, no lo hago para que se vea bonito, no es ese el motivo, y luego otra persona lo ve y lo entiende perfectamente, como que parece que en cierto modo no está pulido, que no tiene un

corte tan limpio. Y tiene sentido por el tema en cuestión que estoy tratando según la obra o el proyecto. Así que no me tengo que preocupar por eso. No tengo que preocuparme de tener que vender el producto final. Y de nuevo, esto tiene que ver con no tener que depender de ser artista para ganar dinero. Yo estoy en una posición privilegiada de tener otros trabajos de enseñanza, y puedo mantenerme solo con esos trabajos. Tengo ese privilegio, puedo hacer lo que quiera sin preocuparme o sin la presión de tener que venderlo. Así que esto conlleva esa libertad de no tener que preocuparte por esas cosas. No sé, espero haber respondido a tu pregunta.

Reyes:

Sí, lo entiendo. Porque tampoco sé si esa es una preocupación constante. Si es algo que te preocupa constantemente. El número de ventas digo. Janavi, quizás tu podrías contarnos más. Pero de nuevo tengo un poco la sensación de que, como escritor, hay una diferencia en cómo escribo para ganar concursos y cómo escribo para que me publiquen, frente a escribir lo que yo quiero escribir.

Francis:

Hay algo más que quiero añadir. Otra cosa que me encanta de poder hacer lo que yo quiera es que me permito el poder explorar otras áreas al crear arte que de otras formas no podría. Me permito a mí mismo escribir más e incorporarlo y experimentar con la actuación, experimentar con música, colaborar. Creo que hay mucha libertad ahí, que me he permitido a mí mismo y que funciona y que he comenzado y además he aprendido de otros medios. He empezado a colaborar con otros artistas, y he descubierto que disfruto mucho con ello. Así que creo que... este camino que he elegido realmente me ha permitido experimentar y poder trabajar con otros, que de otra manera no sé si habría tenido la oportunidad, o si me hubiese permitido a mí mismo tener la oportunidad.

Reyes:

Por supuesto. Janavi, misma pregunta. ¿Cuáles crees que son las ventajas del camino que has escogido respecto a ser representada?

Janavi:

Es interesante porque hace unos años trabajaba con una pareja de otras galerías y en cierto punto, decidí no trabajar con nadie durante un tiempo, porque necesitaba un descanso. Y en ese descanso me di cuenta de que tenía no quiero decir una idea equivocada, pero casi como un velo. Algo de lo que no nos damos cuenta en el mundo del arte es que sin nosotros los artistas, no habría galerías, si lo piensas. Y decidí cambiar el contexto de la conversación y decir "vale, yo tengo el mando", y realmente no busco una galería, no sé lo que busco, pero sé que esto es lo que quiero hacer, y si a nadie le gusta, no pasa nada. Voy a seguir haciendo lo que me gusta. Y estuve en una galería que me decía "¿Por qué haces murales?" "No hagas murales, es arte callejero". Y dije no, yo hago artes plásticas en murales. Tengo una técnica de

pintura al óleo, materiales y conocimientos de técnicas, desde el instituto de arte de Chicago. Y dije esto es lo que hago. Fui a una escuela interdisciplinaria de arte y no quise limitarme a un solo medio y solo un contexto de trabajo, porque eso no es lo que era y no es lo que soy. Así que empecé a explorar y pienso que los artistas cometen un error cuando dicen "necesito una galería, quiero exponer en Nueva York" He visto a artistas hacer esto cuando están en el momento idóneo de su carrera, pero en el momento equivocado en su obra. No sé cómo explicarme mejor sin usar esa frase, pero porque igual haces esa exposición, ¿y después qué? No solo hace falta la representación de una galería, y exponer en esa galería. Hace falta mucho más después. ¿Cómo va continuar tu carrera como artista? ¿Cómo vas a evolucionar? ¿Hacia dónde vas a dirigir tu trabajo, cuál es tu objetivo? El Guggenheim, el Met. ¿Cómo vas a llegar hasta ahí? Son objetivos ambiciosos, son objetivos de ensueño, Son objetivos que yo probablemente tenga, como la mayoría de los artistas, pero ¿cómo vas a llegar? Esa fue mi pregunta. Sentí que estaba perdida. Conocí a Heidi de casualidad y empecé a hablar con ella. Y me gustó mucho porque tiene conocimientos de arte histórico, tiene conocimientos de tasación de arte. Era esa persona con la que estás en la misma habitación un conservador de un museo, y con la que tener una conversación increíble sobre arte. Y eso es raro encontrarlo, pero luego algo me hizo clic y la relación cambió. Casi como una pareja. Un amigo me dijo que es como salir con alguien. Y es verdad. Es como una pareja. Es una relación muy íntima. Y si no haces clic, no pasa nada. Con la gente, y también en los negocios, si no conectas, los acuerdos mueren a la misma vez. Y creo que el mundo del arte se puede ver de esta forma, es una percepción diferente, pero yo lo he abordado de esta forma, y creo que he tomado la decisión correcta. Pero otra cosa que me gustó de Heidi es que no me limitaba como artista. Me dijo "puedes trabajar con quien quieras, puedes exponer con quien quieras". Por lo que no estoy atada a ella. Porque ella piensa en el futuro de una forma muy contextual, y creo que la mayoría de galerías no lo hacen, piensan que tienes que mostrar tu trabajo aquí, y esta es mi comisión si vendes algo en esta ciudad. Y al final del día todo se reduce a dinero, lo que es interesante. Pero considero que limita. De nuevo, cuando en el pasado he hecho arte para venderlo, porque participaba en muchos sábados abiertos, lo sentía como una distracción, porque la obra no era mi obra. Ahora estoy en este punto en el que hago exactamente lo que quiero y estoy trabajando muy duro para ello, y es difícil renunciar a eso. Así que tener a alguien que lo haga, y que consiga ventas sin tener que pensarlo dos veces ha sido increíble, sinceramente, entre tú y yo. También trabajo con gente en la India. Ayer alguien me contactó y me dijo "quiero promocionar tu arte", y le dije vale, tú y yo tenemos que hablar. Tengo que ver si me gustas, como todo el proceso de tener una cita, así es como lo veo. Pero no tengo prisa, es como ha dicho Francis. A él le encantaría que la representación llegue cuando debe, en el momento adecuado. Creo que es importante conocer a la persona correcta que crea en tu trabajo como artista. Y hay muchas galerías distintas por ahí. Puedo entrar en una galería, ver el arte y

decir, vale, sé que esta persona nunca trabajaría conmigo. Todo es en blanco y negro, monocromático, no tiene sentido con el trabajo que hago. Y no pasa nada. Creo que el rechazo en nuestro mundo es muy duro que puede desanimar a los artistas. Pero creo que una buena forma de verlo, y digo esto para los oyentes, es pensar que tú tienes el mando. Quién es lo suficientemente bueno para ti, pregunto. Así es como lo veo. Y me ha ayudado mucho. Esto me cambió totalmente la perspectiva con el arte y cómo vender mis obras. ¿Tiene sentido?

Reyes:

Para mí tiene todo el sentido. La siguiente pregunta es ¿La representación significa éxito, o lo veis como otra herramienta? Para mí, como escritor y poeta en particular... y lo digo porque en ficción y poesía, existe una fina línea entre lo que significa éxito Por ejemplo, los poetas no tienen agentes literarios. Sin embargo los escritores de ficción, si no tienen un agente literario, no tienen nada. Pero también publicar con ciertas editoriales, o con cierto editor, te da ese empujón. Te da en cierto modo el prestigio, si publicas con una gran editorial versus una editorial independiente, y algunas de ellas tienen más prestigio que otras, Y bla, bla, bla. Mi pregunta, de nuevo, Francis, es si el tener representación conlleva en cierto modo el éxito o es solo otra herramienta.

Francis:

Creo que depende de cómo lo quieras ver, es una herramienta o una colaboración, o una asociación de colaboración, o como quieras llamarlo. Pero al mismo tiempo sí puede representar el éxito. Imagino que si ocurre más adelante puedes pensar que si hubieses tenido la oportunidad antes de experimentar y de encontrarte como artista, y luego cuando consigues representación, podría ser un símbolo de "sí, he triunfado, lo he conseguido, alguien se ha interesado en lo que hago". Pero de nuevo, puede venirse abajo, como ha mencionado Janavi, es una relación entre la persona que te está representando y tu trabajo. Tiene que ser una relación mutua. Porque tiene que haber un entendimiento mutuo, de en qué consiste tu trabajo, de dónde nace, y si te falta eso en la relación, si solo viene de una parte, puede ser muy complicado. Así que estanto una herramienta como símbolo de éxito. Y me ha encantado lo que ha dicho Janavi sobre no ver el rechazo como algo necesariamente negativo. Yo lo veo así, que no era mi camino, y voy a continuar por otra dirección. Y vas poco a poco acotando tu alcance, así puedes centrarte en lo que funciona en tu trabajo, lo que funciona en lo que haces, enfócate en eso, en lugar de intentar encajar en un sitio donde en verdad no hay futuro.

Reyes:

Sí. Janavi, misma pregunta. Respecto a lo que significa la representación, si es una forma de éxito u otra herramienta. ¿Tú como lo ves?

Janavi:

Creo que es relativo según lo que signifique éxito. Para mí el éxito es satisfacción. Cuando llegas a ese momento de decir "He llegado, esta era mi meta". Yo todavía no sé cuál es mi meta, siento que va cambiando. Antes tenía objetivos poco realistas. Y pensaba que cuando tuviese 30 haría esta exposición aquí y otra allá, y eso no ocurrió, pero no lo veo como un fracaso. Si acaso, he tomado un camino distinto y lo he disfrutado. Volviendo a lo que ha dicho Francis, creo que sí, que es ambas cosas, es una herramienta claro, es una herramienta válida y es como encontrar alguien que encaje contigo como artista y en tu zona de confort. Pero claro, a mí me gustaría trabajar con galerías más internacionales, y tengo una lista con unas cuantas con las que quiero exponer y con las que estoy hablando, pero, esa es la otra parte, algunas me han contactado y les he dicho que no a unas cuantas. Creo que diciéndoles que no vas acotando ese camino de qué es lo que quiero. Porque algo que he visto en muchos artistas es que invierten mucho tiempo y esfuerzo en algo que van a enviar, un cuadro que cuesta bastante, y a transportarlo hasta Inglaterra por ejemplo, y que no llega a nada. Hay que ser un poco inteligente respecto a cómo lo vas a hacer. La visibilidad es buena hasta cierto grado, pero también es difícil vender arte en una ciudad donde nadie te conoce. Hay unos cuantos pasos que deberías dar como artista antes de hacer cosas así. Como participar en exposiciones en alguna ciudad. Considero que el éxito depende mucho de otros factores que son claves para llegar hasta él. Que no son solo contar con una galería como herramienta, si tiene sentido. Puedes solicitar ayudas, hacer obras públicas en una ciudad y luego exponerlas. Pienso que vas a conseguir más apreciación por parte de esa base de coleccionistas o de ese tipo de público que de otras formas. Porque yo he hecho exposiciones en Pekín y Ámsterdam y he vendido en ambas, pero me he dado cuenta de que las exposiciones que he realizado en ciudades en las que vivía han tenido más éxito, es solo una observación. Pienso que como a veces nadie conoce al artista, aunque sea una galería internacional, eres completamente dependiente de la galería, también en hacerte marketing. Esa es otra observación. Creo que las dos están enlazadas.

Reyes:

Sí, y esto enlaza bastante bien con la siguiente pregunta. De nuevo le pregunto a Francis primero. ¿Qué cosas tiene que considerar un artista antes de buscar representación o no buscarla?

Francis:

No lo sé. No sé cuál es la respuesta.

Reyes:

Me parece bien.

Francis:

Porque, para ser sincero, nunca he buscado representación. Siento que no estoy en esa fase. E incluso si lo estuviera, ¿cómo lo haces? Esa es la pregunta, ¿cómo? Sé que no voy a ir a acercarme a nadie. Pero

esto nos lleva a una idea importante que ha comentado antes Janavi. Cuando vas a una galería, cada una tiene su personalidad propia, su propio estilo, saben qué tipo de obras les interesan. Así que creo que habría que tenerlo en mente. Visita las galerías de la ciudad en la que estés y encuentra una que creas que se amolda a ti, y en la que tus obras puedan encajar. Mira el listado de los artistas, y qué es lo que hacen, qué tipo de obras, y si las tuyas encajarían ahí. Obviamente en una galería que esté centrada en abstracción geométrica, mi trabajo no encajaría, porque no es abstracción geométrica. Así que diría que visitarás las galerías, fueses a las aperturas, pienses en cuáles se te adaptan, cuáles no, las que no, táchalas de la lista, y empieza a reducir la lista. Las que puedan interesarte, cuando tengas una lista pequeña, visítalas. Ve a las aperturas, empieza a darte a conocer, pregunta, a veces dan charlas o presentaciones, todo tipo de programación, simplemente ve y estate presente, y habla con las galerías. Con el tiempo van a empezar a fijarse en ti, y a conocerte y puede que te inviten a una exposición colectiva, o igual te invitan a que hagas algo, y puedes partir de ahí. No lo sé. Porque yo no estoy en esa situación todavía, pero creo que esa sería una buena forma de hacerlo, o de empezar.

Reyes:

Sí. Janavi, misma pregunta. ¿Qué cosas debería considerar un artista antes de buscar representación?

Janavi:

Francis, me has quitado las palabras de la boca. Porque los contactos son clave, en mi opinión. Siento que también darte a conocer. Porque los artistas dicen "quiero trabajar con esta galería, y me encantan las obras que exponen", pero luego no saben nada de los grandes artistas públicos de la ciudad, ni de lo que han hecho y quién, historia del arte. Lo que nos lleva a formarte, para que puedas tener una conversación en esa habitación y no te quedes simplemente ahí parado, y puedas meterte en la conversación. Este error lo he visto en muchos artistas. Hay que investigar mucho y buscar, y seguirlos a todos en redes sociales, o a quien te guste, dale a me gusta a las imágenes a comentar, a ganar presencia, Echa en las exposiciones propias de la ciudad, qué proyectos públicos de arte están disponibles o exposiciones públicas y ayudas. Volvemos a lo mismo, cuando solicito una ayuda o una exposición de arte, me fijo en quién es el conservador, qué tipo de trabajos han hecho, y luego pienso "vale, no me van a coger, no quiero solicitarlo". No puedes solicitar todo. Porque conlleva mucha energía hacerlo. Hubo un año que posiblemente solicitase unas 45 cosas distintas, y conseguí ocho, y pensé genial. Es una cifra bastante buena, la verdad, lo creas o no. Creo que ocho es un buen número en un año. Pero luego, pensé "¿sabes qué?" Prefiero ser muy selectiva, porque esta es la cuestión, también me han llegado proyectos grandes de arte público, y luego no salen porque después de haberte comprometido con el cliente te dicen un momento, queremos esto, y yo les digo que no hago eso. Tienes que ir aprendiendo, y

honestamente, por eso me gusta trabajar con mi galería, me ayuda también a reducir la lista. Pero sí, se resume en hacer tus investigaciones, descubrir qué exposiciones te gustan, conocer a los conservadores de la ciudad, visitar museos de arte, ver las exposiciones. Son cosas importantes, y no dejarse intimidar, al final solo son personas, así es como yo lo veo. Antes, hace como cuatro o cinco años, me sentía muy intimidada, sentía que no podía hablar con la gente del mundo del arte. Tenía que fingir quien era, y dije sabes qué, voy a ir con mi estilo de Bollywood y a ser yo, y ser la artista conservacionista marina que soy. Y me gusta. Prefiero ser yo misma y hablar con alguien abiertamente. Y he hecho más amigos en el mundo del arte así de los que me hubiese imaginado. Así que ser tu mismo es otra cosa que me gusta decirle a todos los artistas. No es algo que nos digan a menudo. Nos quedamos estancados en que no podemos hacer algo. Simplemente habla con ellos, son solo personas, y quieren saber de ti, esa es otra cosa. Ese es mi consejo a los artistas de todo el mundo. Hay que creer en uno mismo.

Reyes:

Sí. Otra pregunta aparte que tengo y que en parte he deducido de vosotros dos, es que los dos tocáis una variedad de artes y disciplinas, y tengo curiosidad de en qué influye eso o si lleva a un artista a ser conocido. En mi caso como escritor, suelo escribir poesía de ficción y ensayos, y creo que eso me ha dado una visibilidad que de otra manera no conseguiría, si me enfocara solo en la poesía. Pero esa es la cuestión, ¿si centro toda mi energía en la poesía, seré más conocido en ese contexto, o hay un intercambio? Por ejemplo tú, Francis, que has hecho actuaciones, que has trabajado con tu hermano en la música. Has hecho muchas cosas, ¿crees que eso le da más visibilidad a tu curriculum? ¿O realmente no te importa? Simplemente lo haces porque te gusta.

Francis:

Lo hago porque me gusta. Me gusta la idea de las artes interdisciplinarias. Creo que todo está relacionado con todo Pero es algo bastante amplio, es una buena pregunta, porque incluso yo me pregunto a mí mismo si estoy haciendo demasiado, demasiadas cosas distintas, qué cambiaría si tuviese que enfocarme en una sola cosa y simplemente me dedicase solo a eso. Y empiezo a preguntármelo, pero luego me aburro de eso. Y creo que eso es parte del porqué no lo hago, porque me aburro y no sería fiel a mí mismo, a mis curiosidades y mis intereses. Así que vuelvo a sentirme bien con hacer un poco de todo. Pero al final del día, todo está relacionado. Mi interés en la fotografía coincide con mi interés en el vídeo y grabar, que también se solapa con mis intereses en otras cosas. Y el motivo por el que me refiero al vídeo y películas en particular es porque en un vídeo y película, todo va unido la imagen, el sonido, el tiempo, la narrativa. Y creo que por eso siempre vuelvo al vídeo. Porque reúne todas esas cosas.

Reyes:

Totalmente. Y ahora Janavi, misma pregunta, y antes la has sacado en cierta manera. Te dijeron que no te centraras en el arte público o murales. ¿Cómo crees que afecta a que se te conozca o a tu influencia el hacer tantos proyectos grandes? He visto tus murales y me encantan, e imagino que solo engrandecen tu perfil, pero también has mencionado a gente que te decía "no, no lo hagas".

Janavi:

Sí. De nuevo, fui a una escuela de arte interdisciplinaria. Era asistente en una tienda de metales y madera. No me pega, pero lo era. Y también soplabla vidrio. Y de nuevo me remito a que de eso tratan mis obras. Cuando buceo, abajo todo son esculturas, si lo piensas, es como un jardín de esculturas naturales bajo el agua, como los arrecifes de coral, algo tan simple como las flores de los jardines, es el santuario marino con el que hago mis obras. Era una locura. Estaba junto al coral, que debía medir unos tres metros y medio más que yo, y está justo al lado de la bahía de Texas y nadie lo sabe. ¿Cómo hago que se interesen por algo así? Y creo que el arte público me dio la oportunidad de hacer algo así. Y también me gusta hacer de mi arte una experiencia. Tiene que ser inmersivo. Tiene sentido porque estoy intentando transportar a alguien a ese momento cuando estoy buceando. En todas las exposiciones que monto todas las obras van juntas, y se pueden vender o conservarse individualmente, pero al final van unidas en una experiencia inmersiva. Así ha sido y es siempre mi trabajo. Hasta en India, donde tuve mi primera exposición a los 16, que fue una locura. La intención era transportar al espacio. Y eso es lo que hago con mi arte. Amo trabajar con diferentes materiales, Soy muy friki y empollona, y sé de química de pintura, y me gusta hacerme mi propia pintura al óleo. Uso la técnica del siglo dieciocho de la cuadrícula para hacer cuadros súper contemporáneos, coloridos, y con formas raras. Y son obras que ahora, gracias al arte público que yo hago, la gente de Houston conoce y puede identificar que eso lo he hecho yo. Eso ha sido muy interesante, como observación. Creo que claro que puede hacerte un artista internacional. Y ese es en cierto modo mi objetivo, porque no busco tanto el conectar, esto tiene que ver con mi trabajo, lo que busco es hablar sobre cómo hemos conectado mediante el agua, a través de la historia del arte y el tiempo. Así que siento que es una herramienta muy buena para poder hablar de ello, porque puedo tener obras aquí en Houston simulando obras que están en India o en Ámsterdam. Y en cierto modo tienen conversaciones yuxtapuestas una con otra, y como artista eso te hace icónico, pero no es el resultado final necesariamente. Para mí hacerlo era más conceptual y empezar a crear de esa forma. Creo que es muy interesante. Yo no pienso en ello. Hay muchos proyectos que rechazo porque no tienen sentido con mi trabajo. Me ha venido mucha gente a decirme "¿puedes pintarme mi logo con tu estilo?" Y le digo bueno, tiene que tener sentido para mí. ¿De qué es tu marca? ¿Eres una marca marina? Porque volviendo al tema de colaborar con marcas, lo he hecho, hice el maratón de Houston. Yo no corro pero pensé en la idea de la brisa, y observé nuestra ciudad y

colores, y creo que los colores de mis obras vienen conmigo como artista y de mi cultura en India, me atrae eso. Así que creo que depende. Es muy inteligente considerarlo, porque podría ser algo que haga. Creo que es un buen medio pero también no sé, no quiero decirlo, pero no creo que debas usarlo a no ser que tenga sentido. ¿Sabes a que me refiero? He visto a artistas forzarse y al final termina por no quedar natural. Y luego el resultado no es tan gratificante como te imaginabas. No sé. Pero es algo que es interesante. Esta conversación me está haciendo pensar más sobre ello. Sí. Quiero decir, es interesante. Tengo la sensación de que esos son los objetivos que tenía cuando era niña y vi la capilla Sixtina por primera vez cuando fui a Italia desde la India, y tuve la oportunidad de hacerlo, y la vi y guau. El impacto que tiene en cierta manera el arte público es parecido. Si lo piensas, te hace sentir algo como público el ver una obra tan grande. ¿Y cómo vas a hacer algo tan grande a no ser que sea a escala pública? Esa es otra pregunta. Porque yo no pienso así, yo pienso a lo grande, y si ese es mi lienzo, o ese es mi espacio de instalación, estoy feliz de usarlo.

Francis:

Sí, ¿puedo añadir algo?

Janavi:

Sí, sí.

Reyes:

Adelante.

Francis:

Solo quería añadir que me gusta pensar en trabajar en otros medios como una herramienta. Porque cuanto más sepas, más oportunidades de sacarle partido. Por suerte, me ha abierto muchas puertas el poder trabajar con fotos, pintura, escultura, vídeo, me ha dado muchas oportunidades especialmente para enseñar en colegios, donde buscan una variedad de proyectos. Las escuelas y museos, buscan variedad de proyectos. Así que es muy útil saber más de una cosa. Y en mi experiencia, me ha abierto muchas puertas a la hora de encontrar trabajo.

Janavi:

Sí, eso es verdad. Tiene mucho sentido. Están saliendo muchas herramientas nuevas cada día, esa es otra cosa. Como la RA y la RV y luego el CGI, yo estoy trabajando para traer la RE hasta una instalación en la India. Y creo que es una locura, porque tiene la capacidad de llegar a un nuevo público, que significa mucho para mí, y desde la perspectiva de la conservación marina. Pero estoy de acuerdo contigo, Francis. Son herramientas que podemos aprovechar como artistas, y el único límite está en nuestra cabeza, siempre vuelvo a lo mismo. Y de verdad pienso que si te limitas a ti mismo, entonces ya estás limitado. Así que es bueno pensar a lo grande.

Reyes:

Creo que es una buena forma de terminar la conversación. Nos quedan en realidad unos pocos minutos. Voy a hacer algunas preguntas relámpago. Si no respondéis u os quedáis bloqueados, no pasa nada. Pero tiene que ser divertido. A ver, Janavi, lugar favorito de comida para llevar en Houston.

Janavi:

El Thai Lao food. Me encanta la comida tailandesa. Está en North Main Street.

Reyes:

Vale, Francis.

Francis:

Yo tengo un par de sitios. Me encanta ir a...¿Nikos?

Janavi:

Niko Niko's

Francis:

Sí, ese sitio es genial. Me encanta ir al área de Alief, que hay camionetas de tacos por todos lados. Me encanta ir conduciendo y ver una camioneta de tacos. Eso también es genial.

Reyes:

Perfecto, otra pregunta rápida. Siempre lo he planteado como artista favorito de Houston, pero a la gente le cuesta mucho, así que voy a preguntar ¿qué artistas de Houston os han inspirado últimamente?
Janavi.

Janavi:

Me encanta James Earls. ¿Conoces su trabajo? Sus esculturas, en Splendor, tiene un estudio en Splendor. También soy muy fan de... estoy pensando. Me gusta mucho... Jesús Morales, Dios, ¿cómo he podido? Sí, me encantan sus obras públicas. Su monumento a la policía es, es precioso. Sí, de nuevo. Me gusta muchos James Earls, sus esculturas y la forma que tiene de jugar con la luz, hasta sus trabajos en madera. Tengo una colección de sus últimas obras y es muy divertido ir por la casa y verlas continuamente.

Reyes:

Francis.

Francis:

A mí uno de los últimos espectáculos que me marcaron, no recuerdo si fue este año o a final del año pasado, pero Lisa Harris hizo una actuación de música en directo con sus películas, que fue realmente emocionante y simplemente preciosa. Y el público se implicó mucho,

cantaron a la vez. Fue muy emocionante. También me encanta el trabajo de Nick, Nick y Jake. Hicieron hace poco una exposición con muchas obras. Joo Young Choi también.

Janavi:
Sí.

Francis:
Va a hacer una exposición también.

Janavi:
Sí, adoro su trabajo.

Francis:
Se hacen muchas cosas, y hacen cosas que me gustaría saber hacer, pero bueno. Me gustaría saber hacer cosas así. Es muy inspirador.

Reyes:
Claro, claro. Mi última pregunta, Janavi, próximos proyectos o algo que quieras dar a conocer a la gente.

Janavi:
Sí, de hecho he diseñado la bicicleta de Bay Jersey para la fundación Galveston Bay este año. Es en octubre y hay un recorrido en bicicleta, y también estoy trabajando ahora en una exposición que va a exhibirse en el Heidi Vaughan Fine Art en 2022. He decidido posponerlo para que mi familia en la India pueda venir a verlo, porque son importantes para mí. Estoy trabajando en 54 piezas de arte para esa exposición. Así que... lo sé . Lo que decía de soñar a lo grande. Va a ser muy emocionante cuando esté todo. Va a ser una parte muy grande del trabajo. Y también tengo algunos piecicillas más divertidas, Tengo una actuación para esa exposición también. Va a ser interesante. Sí.

Reyes:
Genial, genial. Francis, nuevos proyectos o cosas que quieras contarle a la gente.

Francis:
Tengo una exposición ahora en el Galveston Art Center, que va a estar hasta el 15 de noviembre, creo. Es una vídeo instalación que he podido escenificar. Y en diciembre voy a estar debutando en una actuación que hice el fin de semana pasado. En los próximos meses voy a editar la actuación en un vídeo que voy a presentar en la página web Aurora Picture Show. Por desgracia, no hemos podido hacerlo en directo, con público en directo, por la pandemia, pero menos mal que hemos podido grabarla.

Reyes:
Perfecto. Ha sido una charla increíble, gracias a los dos por compartir vuestra experiencia, nos veremos por ahí.

Francis:
Gracias por invitarnos.

Janavi:
Gracias. Me queda una cosa que quiero preguntarte, antes has hecho una pregunta que era algo que nos gustaría ver en la infraestructura de la comunidad de arte. Quiero responder esto muy rápidamente. Solo un segundo.

Reyes:
Por supuesto.

Janavi:
Pienso que sería genial si las instituciones de arte, como los museos, empezasen a mostrar a más artistas de Houston, y hagan exposiciones retrospectivas con artistas locales. Y el motivo por el que pienso que sería increíble es porque haría crecer nuestra ciudad, Houston como ciudad del arte. Vas a Chicago y ves a Nick Cave, que es artista de Chicago, vas a LA, y creo que es importante promocionar más a artistas locales a nivel institucional, y es interesante porque muchos artistas que tienen mucho talento, dejan Houston y hacen exposiciones por todos lados y luego vuelven. Sería maravilloso tener más oportunidades. Espero que los oyentes estén escuchando.

Reyes:
Totalmente.

Francis:
Totalmente.

Janavi:
Sé que coincides conmigo, Francis.

Francis:
Por supuesto. Creo que eso alargaría la conversación entre local e internacional y toda esta conversación de promover lo local, porque es algo que decimos mucho los artistas aquí en Houston.

Janavi:
Sí. Estoy totalmente de acuerdo.

Reyes:
Y créeme, yo siento lo mismo con respecto a la comunidad de escritores y literaria

Janavi:
Sí.

Reyes:

Es sorprendente lo estancada que está Houston con respecto al talento, pero...

Janavi:

No se nos promociona, ¿verdad? Es así. Creo que es nuestra oportunidad y que la ciudad tiene que cambiar eso por nosotros.

Reyes:

Por supuesto. De nuevo, gracias a los dos.

Janavi:

Gracias.

Francis:

Gracias. Ha sido un placer conocerte, Janavi.

Janavi:

Encantada de conocerte, quiero tener una charla contigo.

Francis:

Yo también.

Janavi:

Cuando el mundo vuelva a la normalidad, estoy deseando que todo vuelva a ser normal, pero de verdad, me encantaría que charlásemos. Sería divertido, y tú también Reyes.

Reyes:

Claro.

Francis:

Hay que hacer algo pronto.

Janavi:

Claro, me encantaría.

Francis:

Bueno, cuando se pueda.

Janavi:

Si, en 2021 creo que podremos.

Francis:

Espero.

Janavi:

Muy bien.

Reyes:

Muy bien. Cuidaos todos.

[Anuncio] Este podcast está patrocinado por Fresh Arts, una organización sin ánimo de lucro de Houston que ayuda a promover la carrera de artistas locales y creadores, compartiendo recursos, con iniciativas para el desarrollo de habilidades y programas de la comunidad de artistas. Para más información visita fresharts.org